

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель УМС
факультета искусств

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
История зарубежной музыки**

Направление подготовки/специальности (код, наименование):
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки/специализация:
«Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация (степень) выпускника: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения: Очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

овладение студентами знаниями в области межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, знаниями в области истории зарубежной музыкальной культуры и искусства с древнейших времен до современности, освоение исторического опыта, изучение наследия и творчества выдающихся зарубежных композиторов в контексте музыки их времени, определение и осмысление ценностного значения лучших музыкальных произведений в духовной жизни общества.

Задачи:

- Изучение исторических закономерностей, периодизации развития зарубежной музыкальной культуры.
- Ознакомление студентов со специальной учебно-методической и исследовательской литературой по вопросам истории развития зарубежной музыки.
- Ознакомление студентов с творчеством известных зарубежных композиторов и музыкальных произведений с древнейших времен до современности.
- Развитие навыков анализа различных художественно-стилевых явлений, в которых отражено многообразие зарубежной музыкальной культуры.
- Подготовка специалиста, способного ориентироваться в основных закономерностях и явлениях зарубежной музыки, анализировать творчества выдающихся композиторов зарубежных стран в контексте музыки их времени.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежной музыки» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части / части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль - «Оркестровые струнные инструменты».

Дисциплина «История зарубежной музыки» изучается в 1, 2, 3 семестре для очной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «История». Изучение дисциплины тесно связано с успешным прохождением учебной и производственной исполнительской практики.. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Философия», «История искусств», «Эстетика и теория искусств», «История отечественной музыки», «История музыки второй половины XX - начала XXI века», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальной формы», «Учебная исполнительская практика», «Производственная исполнительская практика». ГИА (Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР).. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» профиля «Оркестровые струнные инструменты»:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Коды компетенций	Содержание компетенций	Индикаторы компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1 - Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и	Знать: — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; — проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; — национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; — обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; — исторические этапы в развитии национальных

		<p>взаимодействия с другими людьми</p> <p>информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в</p> <p>Знать: отечественные и зарубежные исторические и культурные традиции и нормы</p> <p>Уметь:</p> <p>осуществлять коммуникацию в иной культурной среде</p> <p>Владеть: кросс-культурными компетенциями для выстраивания деловых контактов контексте мировой истории и культурных традиций мира УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера</p>	<p>культур;</p> <p>— художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;</p> <p>— национально-культурные особенности искусства различных стран;</p> <p>Уметь:</p> <p>— адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;</p> <p>— соотносить современное состояние культуры с ее историей;</p> <p>— излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;</p> <p>— находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;</p> <p>— проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения;</p> <p>— сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;</p> <p>— работать с разноплановыми историческими источниками;</p> <p>— извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения;</p> <p>— адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;</p> <p>— находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;</p> <p>— демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;</p> <p>Владеть:</p> <p>— развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;</p> <p>— нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей;</p> <p>— речевым этикетом межкультурной коммуникации;</p> <p>— навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.</p>
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном	<p>ОПК-1.1.</p> <p>Сопоставляет стили и жанры музыкальных произведений с историческими событиями и этапами развития музыкального искусства</p> <p>ОПК-1.2.</p> <p>Сопоставляет</p>	<p>Знать:</p> <p>— основные этапы исторического развития музыкального искусства;</p> <p>— композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,</p> <p>— жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;</p> <p>— основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и</p>

	<p>историческом этапе</p>	<p>творчество выдающихся композиторов с периодами развития искусства ОПК-1.3. Проводит анализ музыкального произведения, выявляя его жанрово-стилистическую основу, форму, тональный план, технику композиции</p>	<p>зарубежной истории музыки;</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – принципы анализа музыки с поэтическим текстом; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории хоровой музыки, композиторские школы, представившие классические образцы хоровых сочинений в различных жанрах; – место хоровых сочинений в наследии зарубежных и отечественных композиторов; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
--	---------------------------	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История зарубежной музыки» для очной формы обучения составляет 6 зе, 6 акад. часов, из них контактных 102 акад.ч., СРС 78 акад.ч., формы контроля: экзамен в 3 семестре, зачет в 2 семестре.

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах										Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра); Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Семинары	ИЗ	МЗ	Консультации	КУ	СР	Контроль		
1	Тема 1. Введение. Происхождение музыки и культура первобытно-общинного строя.	1	4								2		Входной контроль. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
2	Тема 2. Музыкальная культура древних цивилизаций.	1	3								3		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
3	Тема 3. Музыкальная культура эпохи средневековья.	1	4								3		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
4	Тема 4. Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.	1	4		2						3		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
5	Тема 5. Музыкальная культура Европы 17 века.	1	4		2						3		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
6	Тема 6. Музыкальная культура первой половины 18 века.	1	3		2						3		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
7	Тема 7. Музыкальная культура второй половины 18 века.	1	4		2						3		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
8	Тема 8. Музыка Великой Французской революции. Творчество Бетховена.	2	4		2						4		Входной контроль. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.

9	Тема 9. Музыкальный романтизм как направление.	2	5						3	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
10	Тема 10. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.	2	4		2				4	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
11	Тема 11. Итальянская музыкальная культура 19 века.	2	4		2				3	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
12	Тема 12. Французская музыкальная культура эпохи романтизма.	2	4		2				3	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
13	Тема 13. «Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия.	2	5						3	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
14	Промежуточная аттестация									Зачет
15	Тема 14. Основные направления в зарубежной музыке конца 19- 1й половины 20 в.	3	3		2				5	Входной контроль. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
16	Тема 15. Французская музыка конца 19- 1й половины 20 в.	3	4		2				5	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
17	Тема 16. Музыкальная культура Австрии и Германии конца 19- 1й половины 20 в.	3	3		2				5	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
18	Тема 17. Итальянская музыкальная культура конца 19-1й половины 20 века. Оперный веризм.	3	3		2				5	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).Семинар-обсуждение.
19	Тема 18. Испанская музыкальная культура конца 19-1й половины 20 века.	3	3						4	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
20	Тема 19. Английская музыкальная культура конца 19- 1й половины 20 века.	3	3						5	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).

21	Тема 20. Музыкальная культура США и Латинской Америки 1й половины 20 века.	3	4							4	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
22	Тема 21. Музыкальная культура стран Восточной Европы конца 19-1й половины 20 века.	3	3							5	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
23	Промежуточная аттестация									36	Экзамен
24	Итого:		78		24					78	36

4.2.2 Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах									Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра); Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Семинары	ИЗ	МЗ	Консультации	КУ	СР	Контроль	
1	Тема 1. Введение. Происхождение музыки и культура первобытно-общинного строя.	6	2							9		Входной контроль письменный опрос
2	Тема 2. Музыкальная культура древних цивилизаций.	1								9		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
3	Тема 3. Музыкальная культура эпохи средневековья.	1								9		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
4	Тема 4. Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.	1			2					9		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
5	Тема 5. Музыкальная культура Европы 17 века.	1	2							10		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
6	Тема 6. Музыкальная культура первой половины 18 века.	1								10		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
7	Тема 7. Музыкальная культура второй половины 18 века.	1								10		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
8	Тема 8. Музыка Великой Французской революции. Творчество Бетховена.	2								8		Входной контроль. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).

[illegible]

24	Итого:		12	6				185	13	
----	--------	--	----	---	--	--	--	-----	----	--

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

1 семестр Тема 1. Происхождение музыки и культура первобытно-общинного строя.

Теории о происхождении музыки. Древние формы художественной практики, их связь с магической обрядовостью.

Формирование образности искусства в процессе воспроизведения реальных жизненных событий. Первобытный синкретизм и роль в нем музыкальных элементов. Формирование элементов музыкальной выразительности: звуковысотного, ритмического, ладового, структурного, тембрового, жанрового. Интерес в XX веке к древнейшим формам музыкальной культуры разных регионов.

Тема 2. Музыкальная культура древних цивилизаций.

Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры.

Общественный строй и зависимость от него культуры древнего мира. Формирование основных разновидностей музыкальных жанров в трех главных сферах - фольклора, религиозной и светской музыки.

Главные регионы существования древних цивилизаций (Египет, Ближний Восток, Шумеро-Вавилония, Индия, Китай, Древняя Греция, Рим) и основные черты их музыкальных культур. Черты общности и различия. Синкретическая связь музыки с танцем и театральным действием.

Особая роль античной музыкальной культуры для последующего развития искусства. Большая роль музыки в общественной жизни. Богатство музыкально-поэтического искусства. Развитие музыкальных жанров (эпос, лирика сольная и хоровая, военная музыка, танец), инструментария, музыкальной эстетики и теории. Музыка в античном театре.

Тема 3. Музыкальная культура эпохи средневековья.

Средневековые феодальные государства и господство религиозной идеологии.

Западноевропейские страны. Народная песня: круг образов, выразительные средства. Творчество народных музыкантов - жонглеров, шпильманов и др.

Доминирующая роль религиозной музыки. Григорианский хорал, его интонационная и ладовая сферы, роль в формировании европейской музыки, эволюция. Обогащение хорала - тропы, гимны, секвенции, юбилании. Месса, ее части и разновидности.

Литургическая драма, роль музыки в ней. Ранние формы многоголосия: органум и его виды, гимель, дискант.

Рост городов, развитие городской культуры, связь религиозного и светского начал. Музыка в соборах, университетах, цеховых объединениях. Школа «дискантистов» собора Нотр-Дам в Париже и творчество Леонина и Перотина (середина XII- начало XIV в.в.) Жанры многоголосной музыки: мотет, конд укт, месса и дальнейшее развитие многоголосия. Органная музыка.

Светское музыкально-поэтическое творчество. Танец. Рыцарское искусство. Трубадуры и труверы во Франции, миннезингеры в Германии. Ваганты и голиарды. Жанры и формы светской музыки.

Музыкальная теория в эпоху Средневековья. Формирование нотации. Вклад Гвидо Аретинского (ок. 992-1050).

Византийская музыкальная культура эпохи Средневековья и ее влияние на соседние страны. Синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки. Иоанн Дамаскин (ок. 700-754). Музыкальная культура стран Ближнего и Дальнего Востока, Индии в эпоху Средневековья, музыка в ритуалах и театре.

Тема 4. Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения Общественно-исторические процессы в Европе в XIV-XVI в.в.

Реформация и религиозные войны. Формирование государств. Расцвет науки, литературы и искусства. Возрождение высоких гуманистических идеалов античности и бурное развитие светского искусства. XIV век - период Арс Нова и его значение в истории европейской музыки. Светские песенно-танцевальные жанры, развитие инструментальной музыки. Появление профессиональных тенденций в музыкальной жизни. Основные жанры полифонической музыки. Творчество Ф.Ландино, Ф. де Витри, Г. де Машю.

Музыкальная культура Нидерландов. Образование нидерландской (франко-фламандской) полифонической школы. Ее выдающиеся представители в XV-XVI в.в.: Г.Дюфай (ок.1440-1474), Ж.Депре (ок. 1440-1521) Ж.Окегем (ок.1430-1495), Я.Обрехт (1450-1505). Их типические музыкальные образы, выразительные средства, жанры, мастерство хоровой полифонии. Многогранность и глубина творчества О.Лассо (ок. 1532-1594). Расцвет органного и клавирного исполнительства в творчестве Я.Свелинка (1562-1621).

Музыкальная культура Франции. Гугенотские песни, их антикатолическая направленность, бургундская шансон и ее выдающийся мастер Ж.Беншюа (ок. 1400-1460). К.Жанекен (ок.1475-1560) - автор крупных хоровых программных произведений.

Музыкальная культура Италии, ее особенности. Роль музыки в народных празднествах. Светские вокально-инструментальные жанры фротолла и виланелла. Мадригал и его авторы - Л.Лудзаски, О.Векки, Дж.да Веноза и др. Римская полифоническая школа. Дж. да Палестрина (ок.1525-1584)). Жанры его музыки, стиль хорового письма. Венецианская вокально-инструментальная школа, масштабность и красочность венецианской полифонии, принципы концертности. Гуманистическое содержание и мастерство творчества Дж.Габриели (ок.1557-1612). Развитие жанров и форм итальянской инструментальной музыки.

«Золотой век» музыкальной культуры Испании. Богатство и разнообразие народной музыки, зарождение музыкально-театрального жанра сарсуэлы. Развитие духовной полифонической музыки, инструментальных жанров (для виуэлы, клавира, органа). Выдающиеся мастера испанской музыки Т.де Виктория (ок.1548-1611), А.де Кабесон (1510-1566).

Музыкальная культура Англии, ее древние истоки. Многоголосие в народной музыке. Жанр антема. Самобытный полифонический стиль Дж.Данстебла (ок.1380-1453). Народно-песенная основа инструментальной музыки. Развитие вариаций

и других жанров в музыке для верджинала, лютни, виолы.

У.Берд (ок.1543-1623), Дж.Булл (ок.1562-1628), Т.Морли (1557-1603), Дж.Дауленд (1562-1626) и другие мастера английской музыки XV-начала XVII в.в.

Связь музыкальной культуры Германии с движением Реформации. Антифеодалная направленность народной песни, формирование на ее основе протестантского хора. Определяющее воздействие хора на развитие вокально-инструментальных жанров. Значение деятельности М.Люттера (1483-1546). Крупнейшие композиторы: И.Вальтер, Л.Зейфель, Л.Хасслер, М.Преториус (1557-1621). Своеобразие музыкального быта немецких городов. Искусство мастерзингеров, Г.Закс (1494-1576).

Тема 5. Музыкальная культура Европы 17 века.

Отражение исторических событий в общественно-культурной и художественной жизни. Новые прогрессивные идеи, образы, роль философии и драматического театра.

Углубление в музыке национального, народного, мелодического начал. Дальнейшее развитие полифонии и усиление роли гомофонии.

Истоки и возникновение оперы, отражение в ней гуманистических идеалов позднего Возрождения. Мифологическая основа сюжетов (популярность мифа об Орфее и Эвридике), художественный синтез поэзии, музыки, сценического действия.

Речитативный стиль пения. Итальянские оперные школы (Флоренция, Мантуя, Рим, Венеция. Неаполь) и их своеобразие.

Крупнейшие оперные композиторы XVII века - Я.Пери (1561-1633), Дж.Каччини (ок.1550-1618). К.Монтеверди (1567-1643) и его лучшие оперы «Орфей» и «Коронация Поппеи». Ф.Кавалли (1602-1676), М.Чести (1623-1669), А.Скарлатти (1659-1725), эволюция оперы в их творчестве. Развитие ариозности, расцвет сольного пения. Стиль *belcanto*. Формирование типов арий, закрепление формы *дацаро* в ариях. Усиление роли оркестра, итальянский тип увертюры.

Музыкальный театр в других национальных школах. Влияние эстетики классицизма на французскую «лирическую трагедию» и творчество Ж.Б.Люлли (1632-1687). Французская оперная увертюра. Традиции «маски в «Королеве фей» Г.Перселла (1659-1695), его опера «Дидона и Эней». Гамбургский оперный театр. Испанская *сарсуэла*.

Жанр оратории и кантаты в музыке XVII века. Римская школа: Э.Кавальери (ок.1550-1602), Дж.Кариссими (1605-1674).

Национальные традиции немецкой хоровой полифонии в кантатах, пассионах, ораториях Г.Шютца (1585-1672). Сольная и многоголосная песня. Мадригал и его роль в формировании нового вокально-драматического стиля.

Развитие бытовой и концертной инструментальной музыки в XVII веке., новые формы исполнительской практики.

Распространение лютни, гитары, разновидностей виол и клавира, усиление роли сольных смычковых и духовых инструментов в связи с развитием гомофонии. Формирование новых жанров: сюиты, сонат *dacamera* и *dachiesa*, трио-сонаты, *concerto-grosso* и сольного концерта. Ведущая роль итальянской инструментальной школы: клавирное и органное творчество Дж.Фрескобальди (1583-1643), и формирование фуги. Концертные жанры в творчестве А.Корелли (1653-1713). Инструментальная музыка во Франции, Англии, Германии. Органисты в Германии - предшественники И.С.Баха: С.Шейдт, И.Пахельбель, Г.Бем, Д.Букстехуде (1637-1707).

Тема 6. Музыкальная культура первой половины 18 века.

Основные характеристики общественно-политических и художественных тенденций века Просвещения. Расширение идейно-эстетического кругозора композиторов. Новые проблемы в музыкальной эстетике. Барокко и рококо в музыке. Первая половина века - переломный период в истории музыкальной культуры: кульминация развития полифонических жанров в творчестве Баха и Генделя и формирование стиля музыкального классицизма. Развитие и закрепление ладотональных функций в гармонии.

И.С.Бах (1685-1750), значение его творчества для мировой культуры. Центральный образ его музыки - человек с его богатым душевным миром. Многообразие творческой деятельности Баха. Черты музыкального стиля - особенности мелодики и ее связь с протестантским хоралом, синтез полифонического и гармонического начал.

Вокально-инструментальные жанры в творчестве Баха (духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы и др.) - исторические традиции и новаторство в трактовке драмы, оркестра и вокальных номеров, в принципах композиции. Основные жанры инструментальной музыки и их трактовка Бахом. Музыка для клавира: полифонические циклы («Хорошо темперированный клавир» и др.), сюиты, концерты. Монументальность, импровизационная свобода органных сочинений крупных форм, хоровые обработки. Совершенствование возможностей инструментов в музыке для струнных (сонаты, партиты, концерты). Роль баховских оркестровых сюит и концертов в подготовке классического симфонизма.

Роль творчества Г.Ф. Генделя (1685-1759), его участие в развитии музыкальной культуры Германии и Англии. Традиции итальянской оперы-серии в оперном творчестве Генделя («Радамисто», «Юлий Цезарь» и др.). Антемы - дань традициям английской культуры. Сюжеты, идеи, монументальный героический характер ораторий Генделя, черты театральности.

Различные типы ораторий («Иуда Маккавей», «Самсон», «Мессия», «Иевфай» и др.), трактовка вокальных и хоровых номеров, оркестра. Основные черты инструментальной музыки, «пленэрные» сочинения. Особая роль жанра *concerto-grosso*. Полифония Генделя, ее гармоническая основа.

Основные тенденции музыки 1-й половины XVIII века в творчестве современников Баха и Генделя. Италия: расцвет камерного и концертного исполнительства. Роль концертов и сонат А.Вивальди (ок.1677-1741), Дж.Тартини (1692-1770), Д.Скарлатти (1685-1757) в формировании циклических форм и сонатного *allegro*. Итальянская опера-буффа и творчество Дж.Перголези (1710-1736): «Служанка-госпожа», «*Stabat mater*». Французская клавесинная школа, ее связь с бытовыми жанрами, развитие формы рондо в программных пьесах. Ф.Куперен (1668-1733).

Вклад Ж.Б.Рамо (1683-1764) в развитие инструментальной музыки, оперы и балета («Кастор и Поллукс», «Галантная Индия»), музыкальной теории - «Трактат о гармонии». Начало деятельности мангеймской капеллы. Роль различных национальных культур в подготовке и формировании жанров и форм инструментальной музыки Венской классической школы.

Тема 7. Музыкальная культура второй половины 18 века.

Идеи века Просвещения и музыка. Прогрессивное значение эстетических воззрений французских энциклопедистов для развития

литературы и искусства, музыкального театра.

Стремление композиторов к воплощению общественно значимых идей, тенденций, выражающих идеологию «третьего сословия». Острополюемическая постановка проблем («война буффов», «глюкисты и пиччинисты») как проявление возросшей социальной роли музыки. Усиление лирического начала в музыке, черты сентиментальности.

Идейно-художественный кризис оперы-серии. Утверждение демократических тенденций в опере-буффа, французской комической опере. Творчество Ж.Ж.Руссо (1712-1778), Ф.Филидора (1726-1795). Расширение концертной практики, новый характер исполнительства. Становление и развитие классического симфонизма: разработка принципов сонатного развития, формирование симфонического цикла, классического состава оркестра. Творчество сыновей Баха в жанрах инструментальной музыки.

Венская классическая школа второй половины XVIII века. Связь с философией эпохи Просвещения, литературной школой «Буря и натиск». Демократические идеи, претворение бытовой основы в музыкальном тематизме.

Расцвет гомофонного стиля. Высокое мастерство письма, совершенство формы, новаторство в оперной и сонатно-симфонической драматургии.

Оперная реформа К.В.Глюка (1714-1787), ее связь с идеями энциклопедистов. Темы морального подвига, самопожертвования, героико-трагические конфликты, гражданские мотивы. Интонационное обновление и драматизация вокальных партий. Трактовка ариозных форм, хора, балета, оркестра. Общая тематическая связь увертюры с содержанием оперы. Общая музыкально-драматургическая линия действия. Историческое значение оперного творчества Глюка для дальнейшего развития музыкального театра.

Основные черты опер «Орфей», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде».

Основные черты искусства Й.Гайдна (1732-1809): связь с народным искусством, конкретность музыкальных образов и тем, Жанровая характеристика, жизнеутверждающий характер музыки. Роль симфонии и квартета в его творчестве, их интонационные и жанровые истоки, лучшие сочинения этих жанров. Особенности музыкального тематизма, принцип мотивного развития. Богатство образного содержания сонат, концертов, ансамблей Гайдна, отражение в них традиций бытового музицирования, лиризация жанров. Оратории Гайдна «Сотворение мира» и «Времена года», их сюжеты, общее строение и музыкальный язык, черты народности и реализма. Значение партии оркестра.

Эволюция творчества композитора. Усиление драматического начала в позднем периоде, новые черты музыкального языка.

В.А.Моцарт (1756-1791). Идейно-образное содержание творчества, эстетические взгляды, творческие принципы.

Исключительное жанровое многообразие, выдающийся вклад во все жанры его времени. Реализм музыкального языка. Красота и богатство мелодики, высокохудожественное претворение в ней народных и бытовых интонаций, принципы мотивно-тематического развития. Плодотворное взаимопроникновение гомофонно-гармонического и полифонического письма. Контрастно-конфликтная драматургия музыкальной формы. Реформаторское значение оперного творчества, идейная связь с движением «Буря и натиск», Оригинальное претворение традиционных оперных жанров оперы-серии и оперы-буффа, зингшпиля.

Индивидуализация и динамичность музыкальных характеристик героев. Роль ансамблей и финалов опер. Высшие оперные достижения («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Похищение из сераля»), особенности их жанра и музыкальной драматургии. Новые черты инструментальных циклов. Симфонии Моцарта №39-41 как новый этап в развитии симфонизма, особенности их музыкально-драматургических концепций. Эволюция жанра концерта. Черты квартетного стиля композитора. Значение фортепианных произведений в развитии симфонизма.

Бытовые инструментальные жанры (дивертисменты, серенады), песни. Выдающееся философское и художественное значение «Реквиема», развитие традиций Баха и Генделя. Огромная роль наследия Моцарта в мировой культуре.

Семинар 1. Творчество композиторов 1 половины 18 века (Франция, Италия). Характеристика творчества Баха. Основные жанры творчества Баха. Характеристика творчества Генделя.

Семинар 2.Венская классическая школа - общая характеристика.Оперная реформа Глюка.

Семинар 3. Характеристика творчества Гайдна. Симфоническое творчество Гайдна.

Семинар 4 Характеристика творчества Моцарта. Оперное творчество Моцарта. Симфоническое творчество Моцарта.

2 семестр Тема 8. Музыка Великой Французской революции и творчество Бетховена.

Музыкальное искусство в период революции. Новые черты музыкальной жизни и быта, музыка на гражданских празднествах. Демократизация музыкального образования. Новые черты в музыкальном творчестве: революционные, героические образы, простота и монументальность стиля. Роль революционной песенности и марша в бытовой и профессиональной музыке.

Массовые вокальные и инструментальные жанры в творчестве Ж.Госсека (1763-1829), Э.Меюля (1763-1817), Ж.Лесюэра (1760-1837) и др. Отражение революционной тематики в опере-апофеозе и комической опере. Тираноборческая тема в новом жанре «оперы спасения»: сочинения А.Гретри (1741-1813) - «Вильгельм Телль», «Ричард Львиное сердце», Ж.Лесюэра - «Пещера», Л.Керубини (1760-1842) - «Лодоиска», «Водовоз», «Медея». Влияние музыки Великой французской революции на мировое искусство.

Выдающееся значение творчества Л.Бетховена (1770-1827). Отражение в нем идей и практики Великой французской революции. Бетховен и Венская классическая школа.

Основные этапы творческого пути. Поздний период творчества и романтизм. Темы и идеи искусства Бетховена.

Монументальность, драматизм, острота конфликтов как отражение жизненных противоречий. Качественно новый подход к сонатной форме и сонатно-симфоническому циклу. Особенности музыкального языка Бетховена, принципы тематического развития.

Ведущая роль симфонического творчества в наследии композитора. Идея борьбы в симфониях № 3,5,9 и новаторская трактовка симфонического жанра. Народно-массовые, лирические, жанрово-бытовые и образы природы в симфониях № 2,4,6,7,8.

Увертюры Бетховена как образцы программного симфонизма. Симфонизация жанра инструментального концерта в творчестве

композитора.

Бетховен - пианист, импровизатор. Фортепианные сонаты и вариации. Богатство и глубина их содержания, новаторская трактовка цикла и многообразие решений. Обогащение выразительных возможностей инструмента. Эволюция сонатного жанра. Поздние сонаты.

Камерно-инструментальная музыка. Скрипичные и виолончельные сонаты. Квартеты, стилистика поздних квартетов.

Опера «Фиделио»: особенности жанра (сочетание черт зингшпиля, «оперы спасения», оратории), музыкальной драматургии, симфоническое развитие. Музыка к драме «Эгмонт», ее революционная идея и круг образов. Философско-этическое содержание и музыкальный стиль «Торжественной мессы». Вокальная музыка Бетховена. Традиции Бетховена в мировой музыкальной культуре.

Тема 9. Музыкальный романтизм как направление Освободительные и революционно-демократические движения - основа развития прогрессивных направлений и новых национальных школ в искусстве XIX в.

Наполеоновские войны, революции 1830 и 1848-49 гг. и отражение их в творческих направлениях в музыке.

Возникновение и основные этапы развития романтизма в искусстве XIX века. Философско-эстетические расхождения между различными течениями в романтизме. Основные принципы романтической эстетики, роль романтической антитезы.

Соотношение реального и идеального. Романтизм и проблема народности: интерес к истории, быту, искусству, фольклору разных стран и народов. Природа и человек. Тема личности, обостренный психологизм образов, конфликт личности со средой. Тема «двоемрия» художника. Проблемы синтеза искусств, традиций и новаторства, Многообразное проявление романтизма в различных национальных культурах.

Особый тип художника-романтика. Многообразие творческой деятельности. Автобиографичность творчества.

Романтизм в музыке, его связь с литературой, поэзией, театром, живописью. Основные этапы развития. Особое внимание к проблемам внутреннего мира человека.

Расширение диапазона лирики. Драматические и трагические образы. Монологический принцип высказывания. Усиление роли программности в музыке.

Обновление музыкальных жанров, форм и средств в эпоху романтизма. Соотношение жанров. Роль миниатюры, крупной одночастной формы, новая трактовка циклов в вокальной и инструментальной музыке. Обновление и развитие классических закономерностей формы, разработка новых композиционных принципов, новые жанры (баллада, симфоническая поэма и др.). Обогащение всех выразительных средств музыки в эпоху романтизма.

Новые формы музыкальной жизни, возрастание роли концертной виртуозности, концертное и салонное музицирование.

«Расслоение» музыкального искусства в связи с запросами публики (опера и оперетта и т.д.)

Тема 10. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.

Черты сходства и различия в немецком и австрийском музыкальном искусстве XIX века. Музыкальные центры в этих странах, особая роль венской музыки, ее демократических традиций. Творчество И.Штрауса (1825-1899) в жанрах бытовой музыки, оперетты. Хоровые общества. Связь тем, идей и образов немецкой романтической музыки с литературой. Традиции Бетховена. Основопологающая роль Ф.Шуберта (1797-1828) в становлении музыкального романтизма. Образный мир его музыки, богатство содержания, естественность и непосредственность выражения, связь с народным и классическим искусством. Ведущее значение жанра песни в творчестве Шуберта, песенность как основа его стиля.

Композиционно-жанровое многообразие вокальной музыки, эволюция песенного творчества. Значение песенных циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Соотношение мелодии и текста, фортепианной и вокальной партий, гармоническое богатство и оригинальность фактуры.

Новаторская трактовка инструментальных жанров. Песенные принципы в драматургической концепции, тематизме и развитии формы инструментальных произведений. Связь ранних симфоний с традициями венских классиков.

Новаторство лирико-драматической концепции симфонии си-минор. Основные черты стиля последних симфоний.

Камерно-инструментальные сочинения, их связь с бытовой музыкой, с симфоническим и песенным творчеством композитора. Фортепианное творчество Шуберта: романтическая миниатюра, сонаты, фантазии, новая трактовка произведений крупной формы.

Немецкая романтическая опера первых десятилетий XIX в., ее связь с зингшпилем. Народные истоки сюжетов и музыки, противопоставление реальности и фантастики, усиление психологического начала, особенности музыкального языка, новизна гармонических средств. Эстетические воззрения и творчество Э.Т.Гофмана (1776-1822), его опера «Ундина» - первая немецкая романтическая опера. Особенности драматургии и стиля. Значение композиторской, исполнительской и музыкально-общественной деятельности К.М.Вебера (1786-1826). Новые оперные жанры в творчестве композитора: сказочно-бытовая опера «Вольный стрелок», героическая опера на рыцарский сюжет «Эврианта», сказочный зингшпиль «Оберон». Особенности драматургии опер, лейтмотивы, трактовка оперных форм и оркестра. Оперные увертюры как образец программного симфонизма. Развитие романтической оперы и традиций Вебера в творчестве Л.Шпора, Г.Маршнера, А.Лорцинга.

Огромные заслуги Ф.Мендельсона (1809-1847) в общественно-музыкальной и исполнительской деятельности, в развитии музыкального профессионального образования, в пропаганде классического наследия. Лиризм и поэтичность музыки Мендельсона, классические и новаторские черты его стиля. Фортепианное творчество. «Песни без слов» как новый романтический жанр. «Шотландская» и «Итальянская» симфонии - образцы лирико-жанрового романтического симфонизма. Музыка к комедии «Сон в летнюю ночь»: новая трактовка сказочной фантастики в музыке, развитие концертной программной увертюры, достижения автора в области романтического концерта. Вокальные сочинения (песни, хоры, оратории).

Новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма в творчестве Р.Шумана (1810-1856). Формирование его эстетических воззрений под сильным влиянием современной немецкой литературы. Музыкально-критическая деятельность в 1830-е годы. Богатство и многогранность психологического содержания творчества Шумана.

Особенности шумановского тематизма, новые принципы соотношения мелодии и фона, полифоническая и гармоническая

индивидуализация фактуры, характерность ритмического рисунка. Особенности образности и композиционного мышления фортепианных сочинений, проблемы цикличности и романтической вариационности.

Новая трактовка сонаты, фантазии, концерта: черты поэмности и монотематизма. Глубокое и поэтичное раскрытие образов в вокальной лирике Шумана («Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»). Эволюция вокального цикла. Особенности вокальной мелодики, соотношение вокальной и фортепианной партий. Место симфоний Шумана в развитии немецкого романтического симфонизма. Увертюра «Манфред» - образец шумановской поэмности. Синтез классических и романтических тенденций в музыкально-драматических и камерно-инструментальных сочинениях Шумана. Лирическая трактовка жанра струнного квартета. Значение наследия Шумана для мировой культуры.

Историческое значение разносторонней творческой деятельности Р.Вагнера (1813-1883). Отражение в ней общественно-исторических и философско-эстетических явлений второй половины XIX века. Основные творческие периоды. Эволюция философских взглядов в теоретических работах и операх, становление принципов оперной драматургии. 1840-е гг. - обновление народно-фантастической оперы чертами баллады («Летучий голландец»), развитие рыцарской оперы («Тангейзер», «Лоэнгрин»), актуальность трактовки легендарных сюжетов.

Значение психологической музыкальной драмы «Тристан и Изольда» в развитии музыкального романтизма. Проблемы музыкальной драматургии и языка оперы, господство функциональной неустойчивости. Новаторство и традиции, комедийно-сатирический элемент в опере «Нюрнбергские мейстерзингеры», Тетралогия «Кольцо Нибелунга» как воплощение реформаторских принципов Вагнера.

Философски-символическая трактовка эпоса, симфонические принципы музыкальной драмы, драматический размах, образно-звучное и интонационное богатство, новизна выразительных средств, система лейтмотивов, роль оркестра. Байрейтский период творчества Вагнера. Влияние идей и новаторских достижений композитора на развитие мировой музыки.

Творчество И.Брамса (1833-1897) и его связи с немецкой и австрийской культурой. Позиция композитора в борьбе различных тенденций в музыке второй половины XIX в.

Гуманистическое содержание музыки Брамса, романтический склад музыки при сохранении классических традиций, их новаторская трактовка. Интерес к музыке разных народов. Связь с музыкой Баха и старых немецких мастеров.

Деятельность Брамса как пианиста и дирижера. Связь его вокальных (сольных, ансамблевых, хоровых) сочинений с немецкой и австрийской песней. «Немецкий реквием».

Синтез бетховенских и шубертовских традиций в симфоническом творчестве. Психологическая инструментальная драма - основа симфонизма Брамса.

Особенности драматургии симфоний, соотношение сонатности и вариационности, черты сквозного развития. Симфонизация жанра концерта: скрипичный и фортепианные концерты, их выдающееся значение. Эволюция в фортепианном творчестве от крупных форм к миниатюре. Синтез классических и романтических тенденций, роль бытовых жанров.

Разнообразие жанров, особенности строения циклов камерных ансамблей.

Тема 11. Итальянская музыкальная культура 19 века.

Связь романтического направления в итальянской музыке с освободительным движением и его основными периодами.

Подъем вокального и инструментального исполнительства мастерства. Значение классических традиций в итальянском оперном театре первой половины XIX века. Роль оперных театров в развитии демократической музыкальной культуры.

Особенности виртуозного стиля Н.Паганини (1782-1840). Романтические образы, создание новых исполнительских приемов. Место и значение его произведений (концертов, капризов) в скрипичном репертуаре. Произведения для гитары. Влияние его личности и мастерства на романтический исполнительский стиль.

Классичность мышления и вызревание романтических элементов в стиле Дж.Россини (1792-1868). Основные жанры его опер, демократический характер творчества. Связь мелодики с традициями belcanto. Жанр оперы-буффа в «Севильском цирюльнике».

Романтические черты опер «Отелло» и «Вильгельм Телль» Оркестровое мастерство Россини. Оперные увертюры.

Оперное творчество В.Беллини (1801-185) и национально-освободительное движение в Италии.

Гуманистическая, патриотическая направленность, эмоциональная непосредственность, романтическая одухотворенность его сочинений. Богатство его кантилены, сыгравшей заметную роль в развитии лирического мелоса XIX века. «Сомнамбула» -

лирико-бытовая романтическая опера. «Норма» - опера лирико-драматического характера с элементами героики.

Содержание творчества Г.Доницетти (1797-1848), связь с национальными традициями. Использование особенностей разных жанров. Лучшие его оперы («Дон Паскуале», «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур»), яркость центральных образов, мастерство ансамблевого письма, сценичность, рельефность, разнообразие вокальных приемов.

Участие Дж.Верди (1813-1901) в национально-освободительном движении и отражение периода Риссорджименто в его искусстве. Народные истоки мелоса. Особенности оперной реформы Верди, создание реалистической музыкальной драмы.

Новые требования к либретто. Ранние историко-героические оперы. Тема социальной несправедливости в оперной триаде начала 1850-х годов. («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»), усиление реалистического начала. Богатство и разносторонность психологических характеристик героев.

Новое в использовании традиционных форм итальянской оперы., использование бытовых жанров как средства характеристик.

Тираноборческая тема в операх 1850-60-х гг. («Сицилийская вечерня», «Бал-маскарад», «Дон Карлос»). Оригинальное переосмысление драматургии «большой» французской оперы, расширение круга выразительных средств. Драматический конфликт в опере «Аида». Углубление индивидуальных характеристик, обогащение мелодики, тонкость гармонического письма,

роль оркестрового колорита, хоровых сцен. «Отелло» - вершина реалистических достижений Верди. Синтез музыки и действия.

Сочетание замкнутых сцен с принципами симфонического развития в драматургии оперы. «Фальстаф» - привнесение в жанр комической оперы особенностей «Музыкально-сценической драмы». Традиции Верди в музыкальном театре XIX и XX в.в.

Тема 12. Французская музыкальная культура эпохи романтизма Социально-исторический контекст развития французской музыки XIX века.

Идейно-эстетические проблемы. Значение революций 1830 и 1848 г.г. Расцвет романтической литературы, театра, живописи. Предисловие В.Гюго к «Кромвелю». Музыкальная жизнь Парижа. Деятельность выдающихся иностранных музыкантов.

Музыкальные салоны.

Французский музыкальный театр: стиль «ампир» в операх Г.Спонтини (1774-1851) («Весталка» и др.). Романтические тенденции в операх А.Буалдьё (1775-1834) и Ф.Обера (1782-1871). Роль Дж.Мейербера (1791-1864) в создании французской «большой оперы».

Основные черты жанра. Романтические черты творчества Мейербера в операх «Роберт-дьявол», «Гугеноты» и др. - социальная идея, драматизм, мастерство драматургии.

Балеты А.Адана (1803-1856) «Жизель» и «Корсар» - формирование романтического балета.

Роль Г.Берлиоза (1803-1856) в культуре Франции эпохи романтизма, выдающееся значение его дирижерской деятельности, «Трактата об инструментовке». Круг тем и образов его творчества, воплощение сюжетов Шекспира, Гете, Байрона.

Революционно-героические темы («Траурно-триумфальная симфония»). Своеобразие программности в симфоническом творчестве («Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии»), связь с романтическим театром. Проблема жанрового синтеза. Особенности композиции, трактовка цикла, принцип лейттематизма, своеобразие мелодического и гармонического письма, темброво-кolorистическое обогащение оркестра. Эволюция симфонического творчества. Музыкальный театр Берлиоза: сочетание романтических тенденций с интересом к прошлому («Троянцы», «Бенвенуто Челлини»).

Ораториальные жанры, «Реквием».

Пути развития французского музыкального театра во второй половине XIX века. Кризис «большой» и комической оперы. Возникновение в 1850-х годах оперетты, ее связь с городской культурой. Оперетты Ф.Эрве (1825-1892) и Ж.Оффенбаха (1819-1880). Формирование жанра лирической оперы. Стремление к правдивому выражению чувств простого человека, использование сюжетов мировой литературы и характер их переосмысления, опора на бытовые жанры.

Вклад Ш.Гуно (1818-1893) в развитие жанра. «Фауст» и «Ромео и Джульетта» - трактовка классических произведений как лирической драмы. Развитие жанра лирической оперы в творчестве А.Тома (1811-1896), Л.Делиба (1836-1875). Начало творчества Ж.Массне (1842-1912) и К.Сен-Санса (1835-1921) в оперном жанре.

Ж.Бизе (1838-1875) - основные черты эстетики, особенности творческого развития. Овладение жанром лирической оперы и попытки его драматизации в раннем творчестве. Музыка к драме «Арлезианка»: национальное и индивидуальное своеобразие музыкального языка, оркестровое мастерство. «Кармен» как одна из вершин реализма в мировом оперном театре. Жизненность и острота конфликта, единство музыки и сценического действия, психологическая сложность характеристик.

Высокохудожественное претворение в опере разнообразных жанрово-бытовых истоков.

Инструментальная музыка во Франции второй половины XIX века. Расцвет музыкально-исполнительского искусства.

Развитие программной и непрограммной музыки в творчестве К.Сен-Санса, Э.Лало (1823-1892), Э.Шабрие (1841-1894), Г.Форе (1845-1924), Э.Шоссона (1855-1899) этого периода.

Основные жанры творчества С.Франка (1822-1890), гуманистическая и этическая направленность, философская глубина при эмоциональной непосредственности, сочетание классической завершенности с романтической импровизационностью.

Богатство и тонкость гармонического языка, значение полифонических жанров и приемов развития в творчестве Франка.

Художественная ценность его симфонии ре-минор, камерных, фортепианных, органых сочинений. Музыкально-педагогическая и общественная деятельность композитора.

Тема 13. «Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия.

Выход в XIX веке на мировую арену «молодых» национальных музыкальных школ как одно из достижений романтизма.

Характерность национальной музыки этих стран, музыкально-исторические традиции, рост мастерства исполнителей и композиторов.

Значение искусства Ф.Шопена (1810-1849) в польской и мировой музыке. Тема Родины в его творчестве.

Новаторство в трактовке разнообразных жанров фортепианной музыки и их форм. Особенности исполнительского и композиторского стиля Шопена. Мазурки и полонезы как основа национального стиля композитора. Характер претворения фольклорных элементов. Своеобразие ладовых и ритмических структур. Миниатюры (прелюдии, ноктюрны, этюды): глубина и высокая поэтичность их содержания, драматизм развития при лаконичности формы. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы).

Особенности одночастных поэзных форм (баллады, скерцо, фантазии). Романтическое претворение сонатной драматургии.

Особенности стиля Шопена позднего периода.

С.Монюшко (1819-1872) - создатель классической польской оперы, кантаты, песни-романса, программной симфонической музыки. Его просветительская и педагогическая деятельность. Демократическая направленность его творчества, связи с польским, литовским, украинским, белорусским фольклором. Разнообразие оперных жанров в творчестве Монюшко. «Галька» - одна из первых в зарубежном музыкальном театре бытовых лирико-драматических опер, раскрывающих тему социального неравенства. Кантаты на тексты А.Мицкевича, песни.

Древние традиции венгерской народной музыки. Патриотическая и национально-освободительная тема в искусстве Венгрии.

Ф.Эркель (1810-1893) - создатель национальной романтической оперы. («Банк-бан» и др.).

Патриотическое содержание и национальные черты стиля его музыки. Его роль в развитии музыкально-театральной и концертной жизни страны.

Мировое значение композиторской, исполнительской, общественно-музыкальной, педагогической и критической деятельности Ф.Листа (1811-1886). Лист и венгерская музыкальная культура. Эстетические взгляды Листа.

Обновление Листом исполнительских приемов и музыкального языка. Синтез национальных венгерских черт с достижениями мировой музыкальной культуры. Романтическая трактовка тем и образов мировой литературы и искусства.

Развитие композитором романтического программного симфонизма, создание жанра симфонической поэмы («Прелюды», «Тассо» и др.). Поэдность в симфониях Листа «Данте» и «Фауст». Трактовка фортепиано как универсального инструмента,

обогащение выразительных, тембровых и технических приемов. Многообразие жанров, особенности их трактовки. Симфонизация жанра концерта.

Песни Листа, круг образов и выразительных средств. Оратории. Проблемы позднего творчества. Творческие связи Листа с музыкальными деятелями различных национальных культур.

Богатство чешского народного музыкального творчества, его различные исторические пласты, древние традиции профессиональной музыки. Общественный подъем в 1860-е гг.

Б.Сметана (1824-1884) - основоположник чешской музыкальной классики, дирижер, общественный деятель. Создание им национальной оперы разных жанров: комической («Проданная невеста», «Тайна», «Поцелуй», «Две вдовы»), героико-исторической («Бранденбургцы в Чехии», «Либуше»), героико-трагической («Далибор»). Особое значение в симфоническом творчестве Сметаны программного цикла «Моя Родина». Национальные истоки тематизма, оригинальность композиционных принципов. Оркестровые краски, полифония. Камерные ансамбли композитора. Квартет «Из моей жизни».

А.Дворжак (1841-1904) - преемник Сметаны в создании национальной музыки. Стремление к обобщенности, синтез народно-патриотического начала с лирико-психологическим.

Симфонизация жанров бытовой музыки («Славянские танцы») и др.) Симфонии Дворжака. Симфония №9 - вершина чешского симфонизма. Концерт для виолончели с оркестром, его выдающееся значение. Оперное и ораториальное творчество, камерные ансамбли: органическое слияние национальных и общеевропейских традиций.

Расцвет норвежской литературы и искусства в середине XIX века в связи с подъемом национального движения. Традиции национальной музыки Норвегии. Э.Григ (1843-1907) как основоположник норвежской музыкальной классики. Его композиторская, музыкально-общественная, исполнительская деятельность. Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Общая лирическая направленность творчества Грига. Воплощение народных образов, ладовое своеобразие мелодики и гармонии. Фортепианные и камерно-инструментальные произведения, романтическая трактовка сонатного цикла. Песни и романсы. Выдающееся значение музыки к драме «Пер Гюнт».

Семинар 1. Музыка Великой Французской революции и творчество Бетховена.

Семинар 2. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.

Семинар 3. Итальянская музыкальная культура 19 века.

Семинар 4. Французская музыкальная культура эпохи романтизма. «Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия.

3 семестр

Тема 14. Основные направления в зарубежной музыке конца 19 - 1-й половины 20 в.

Сложность и противоречивость процессов развития музыкальной культуры конца XIX - XX века как отражение событий и проблем Новейшего времени. Периодизация музыкальной культуры.

Влияние на художественное творчество XX века различных философско-исторических, социологических, эстетических учений. Взаимосвязь музыки с другими видами искусств. Новые средства музыкальной выразительности. Поиски универсальных музыкальных систем.

Новая волна интереса к фольклору. Взаимодействие европейской культуры с внеевропейскими. Развитие исполнительского искусства.

Рубеж XIX-XX в.в. Основные исторические и социальные особенности периода. Борьба идей в философии, эстетике, искусстве. Символизм и натурализм как два основных направления во французской и немецкой опере, веризм в Италии. Элементы натурализма в симфонической музыке (Р.Штраус). Импрессионизм в музыке, его основные черты, связь с символизмом, новые средства выражения.

Классицистские тенденции в развитии европейского музыкального искусства (В. д'Энди, М.Регер, Ф.Бузони) и развитие позднеромантических средств. Зарождение экспрессионизма в музыке Австрии и Германии, его предвосхищение в творчестве Г.Малера и Р.Штрауса. Первый этап нововенской школы. Урбанистические мотивы в зарубежном музыкальном искусстве накануне первой мировой войны. Возникновение в первом десятилетии XX века различных модернистских группировок в литературе и искусстве. Музыка в манифестах итальянских футуристов.

Первая половина XX века. Социально-исторические потрясения и искусство. Дальнейшее развитие экспрессионистского течения. Возникновение додекафонии - результат слияния экспрессионистских приемов (атонализм) с конструктивистским рационализмом. Музыкальные течения, параллельные экспрессионизму - неопрimitивизм, урбанизм, конструктивизм. Эстетика музыкального неоклассицизма как противовес экспрессионизму. Темы, образы, сюжеты неоклассического искусства, стремление к упорядоченным совершенным формам прошлого, стилизация. Неофольклоризм: интерес композиторов к древнему фольклору, иные методы претворения народного творчества в сравнении с опытом музыкального романтизма, сочетание старинных «диалектных» пластов с современными средствами музыкального письма. Усиление значения внеевропейских музыкальных культур и воздействия их на творчество композиторов-европейцев. Выдвижение новых композиторских школ в США, Бразилии и других латиноамериканских странах.

Тема 15. Французская музыка конца 19 - 1-й половины 20 в.

Общая характеристика музыкальной жизни Франции этого периода. Многообразие, яркость и интенсивность музыкальной жизни Франции накануне первой мировой войны. Роль русского искусства. Переплетение творческих направлений в музыке. Продолжение и развитие классических и романтических традиций в творчестве В.д'Энди (1851-1931), П.Дюка (1865-1935), А.Русселя (1869-1937), К.Сен-Санса, Г.Форе. Натурализм во французской опере, его связь с литературой (Э.Золя). Оперы А.Брюно (1857), и Г.Шарпантье (1860-1956).

Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке, его антивагнеровская направленность, стремление к возрождению национальных традиций, воздействие импрессионистской живописи и символистской поэзии.

К.Дебюсси (182-1918). Этапы становления художественной индивидуальности, основные жанры и наиболее значительные произведения. Завоевания в области лада, ритма, тематизма, гармонической и тембровой выразительности, музыкальной формы. Пианизм Дебюсси и его сочинения для фортепиано. Особенности фортепианной фактуры, новые принципы виртуозности, тонкая звуковая выразительность (Прелюдии, «Эстампы» и др.). Достижения в области оркестрового письма, воплощение особого типа программности («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны» и др.). Особенности вокальной лирики. Опера «Пеллеас и Мелизанда»: особенности структуры и драматургии оперы, вокальных партий. Поздний период творчества Дебюсси.

Значение творчества М.Равеля (1875-1937) в истории музыки XX века. Эволюция эстетики Равеля, преодоление импрессионистских тенденций в позднем периоде творчества. Тяготение к характерно-бытовому, сказочно-фантастическим сюжетам и образам, музыкальному театру. Глубокий интерес к фольклору, испанская тема в его музыке. Опора на классические традиции французской музыки, сочетание яркой колористичности с классической стройностью форм.

Особенности фортепианного стиля, сочетающего виртуозность с утонченной изысканностью. Фортепианные концерты, их художественные особенности. Вокальная лирика.

Симфонические произведения. Творчество Равеля послевоенного периода («Вальс», «Болеро», «Дитя и волшебство» и др.), стилистические изменения, Использование политональных эффектов, элементов джаза, усиление роли ритма. Неоклассические тенденции.

Активное воздействие творческой деятельности Э.Сати (1866-1925) на формирование новых музыкальных течений. Его борьба против вагнерианства и импрессионизма. Балет «Парад» (1917) и его значение в истории французского музыкального театра. Новаторство и эксцентричность сочинений Сати.

Начало 1920-х годов - возникновение молодой творческой группы «Шести»: А.Онеггер (1892-1955), Д.Мийо (1882-1974), Ф.Пуленк (1899-1963), Ж.Орик (1899-1983), Л.Дюрей (1888-1979), Ж.Тайфер (1892-1983).

Антиимпрессионистская и антиромантическая направленность их творчества. Влияние идей Ж.Кокто (1889-1963) и Э.Сати. Сочетание наивной эксцентричности с нарочитыми звуковыми сложностями, интерес к национально-патриотической проблематике, к различным пластам фольклора. Различные творческие индивидуальности членов «Шестерки», приведшее к ее распаду в конце 1920-х г.г. Лучшие достижения композиторов. А.Онеггер - эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pacific 231») к масштабным гуманистическим остроконфликтным симфоническим концепциям и воскрешению монументального ораториального жанра («Жанна д'Арк на костре», «Пляска мертвых»). Д.Мийо и его многогранная деятельность. Поиски новых музыкально-сценических форм («Христофор Колумб», «Бык на крыше», «Сотворение мира»), интенсивная работа в области инструментальной, камерной и симфонической музыки, эксперименты в области музыкального языка. Интерес Мийо к бразильской народной музыке, джазу, народной музыке Прованса. Ф.Пуленк: путь от эксцентричности ранних сочинений к гуманистическим идеям позднего творчества. Черты неоклассицизма, связь с французской традицией. Интерес к вокальным жанрам - романсы, хоры, кантаты, мессы, оперы-монодрамы. Реалистическая выразительность вокальной интонации, поэтичность лирики Пуленка.

1935 г. - создание объединений «Народная музыкальная федерация» и «Молодая Франция», их прогрессивная деятельность. Потрясения в музыкальной жизни Франции в годы войны и оккупации. Песни Сопротивления. Сложность музыкальной жизни в послевоенные годы. Возникновение и развитие различных авангардистских тенденций. Песенное искусство современных французских шансонье.

Тема 16. Музыкальная культура Австрии и Германии конца 19 - 1-й половины 20 в.

Интенсивная музыкальная жизнь Австрии и Германии рубежа XIX-XX в.в., противоречивое соединение академических устойчивых традиций, всевозможных модернистских группировок и расцвета «развлекательных» жанров (новый этап в развитии венской оперетты). Сложные условия общественно-политической жизни в годы мировых войн и межвоенный период. Тесная связь музыкального искусства с философскими и эстетическими теориями, литературой и театром.

Экспрессионизм и другие направления в музыке этих стран.

Основные темы и идеи творчества Г.Малера (1860-1911), влияние Ф.Достоевского на гуманистический пафос его идейно-философских концепций. Возрождение бетховенской традиции в симфонизме Малера, его эволюция от ранних романтических симфоний (№1-4) через обостренный психологизм и конфликтность симфоний №5-7 к мотивам трагического одиночества в последних симфониях и «Песне о земле», Предвосхищение музыкального экспрессионизма в поздних сочинениях композитора. Творческое переосмысление классических форм и жанров бытовой музыки. Исключительное интонационно-мелодическое богатство музыки Малера, особенности тембровой драматургии. Песенные циклы («Песни странствующего подмастерья», «Песни об умерших детях» «Чудесный рог мальчика»), их связь с симфониями. Влияние творчества Малера на симфонизм XX века, его дирижерского искусства - на последующее поколение дирижеров.

Артистизм и многогранность натуры Р.Штрауса (1864-1949). Роль классических и романтических традиций в его творчестве. Две основные линии - программный симфонизм и музыкальный театр. Эволюция симфонического творчества от листовских традиций (ранние симфонические поэмы «Дон Жуан», «Смерть и просветление», «Тиль Уленшпигель») к усложненности музыкального языка в поэмах «Так говорил Заратустра», «Дон Кихот» и трагическим темам последнего периода («Метаморфозы»). Огромное оперное наследие в разных жанрах: влияние вагнеровской драматургии в ранних операх, предвосхищение экспрессионизма в «Саломее» и «Электре», неоклассические тенденции в «Кавалере роз», комедийные, легендарно-мифологические, исторические, камерные оперы. Творчество Р.Штрауса в песенно-романсовом жанре.

Творческая и исполнительская деятельность М.Регера (1873-1916). Стремление композитора к возрождению традиций немецкого национального искусства, опора на староклассические жанры и формы, баховскую полифонию в сочетании с признаками позднеромантического музыкального стиля, усложненностью тонально-гармонического языка. Возрождение монументальных жанров и композиционных форм полифонического и вариационного склада (Реквием, оркестровые вариации на темы Моцарта, Гиллера и др.). Выдающееся значение органного наследия Регера (Фантазия и фута на тему ВАСН и др. Вклад Регера в теоретическое музыкознание (трактат «О модуляции»).

Ф.Бозони (1866-1924) - выдающийся пианист, автор многочисленных транскрипций и редакций классических произведений. Композиторский стиль Бозони: проявление неоклассической традиции («Контрапунктическая фантазия», опера «Турандот» и др.)

«Нововенская» школа. Ее глава А.Шенберг (1874-1951) - представитель экспрессионизма в музыке, создатель метода и техники додекафонного письма. Ранние сочинения («Просветленная ночь», «Пеллеас и Мелизанда», «Песни Гурре») - влияния позднего романтизма. Поворот к атонализму в фортепианных пьесах оп.11 и 19, к символистски-экспрессионистским образам и сюжетам (одноактные драмы «Ожидание» и «Счастливая рука»). «Лунный Пьеро» - новая трактовка инструментального ансамбля, прием *Sprechstimme*. Додекафония в ряде камерных сочинений оп.23-31. Произведения американского периода, «Уцелевший из Варшавы». Религиозная тематика в поздних сочинениях. А.Берг (1885-1935), гуманистическая направленность его творчества. Опера «Воццека» - экспрессионистская драма. Новаторское решение оперных форм, преобладание декламационности. Концерт для скрипки с оркестром, опера «Лулу». Более свободное применение додекафонного принципа. А.Веберн (1883-1945) - наиболее последовательный приверженец додекафонии. Утонченно-лирическая природа музыки, преобладающий интерес к камерным жанрам.

Выдающийся музыкант, композитор и исполнитель (альтист и дирижер) П.Хиндемит (1895-1963). Огромный размах и сложность его музыкального облика. Мятежно-бунтарский характер раннего творчества, черты экспрессионизма (опера «Убийца - надежда женщин», «Святая Сусанна»), урбанистичность и гротеск (оперы «Туда и обратно», «Новости дня»). Идейный перелом творчества в годы нацизма. Опора на национальные традиции, черты неоклассицизма, обращение к полифонии. Лучшие сочинения - симфония и опера «Художник Матис», Реквием, «Симфонические метаморфозы тем Вебера», Фортепианный полифонический цикл «*Ludustonalis*». Своеобразие ладотонального мышления Хиндемита.

К.Орф (1895-1982). Своеобразие его творческой индивидуальности, демократизм, эпическая объективность мироощущения, простота музыкально-выразительных средств. Качественно новый синтез музыки и театрально-сценического искусства в его произведениях («Умница», «Луна», «Антигона», «Эдип», «Прометей»). Обращение к старинным немецким текстам, баварскому фольклору в кантате «Кармина Бурана», к античным сюжетам. Интерес Орфа к проблемам детского музыкального воспитания («Шульверк»).

Разнообразие творческих направлений в творчестве композиторов Австрии и Германии: Э.К. Шенек (1900-1975) - урбанизм, неоклассицизм, джаз; И.Маркса (1882-1964) - романтические традиции; Х.Эйслера (1898-1962) - революционные песни, додекафония; К.Вайля (1890-1950) - мюзикл, зонги; К.Хартмана (1905-1963) - антифашистские мотивы в симфоническом творчестве. Творчество Б.А.Циммермана (1918-1970) и Х.В.Хенце (р. 1926) в области музыкального театра и оратории.

Тема 17. Итальянская музыкальная культура конца 19 - 1-й половины 20 века.

Оперный веризм. Итальянская музыкальная культура конца XIX в. Веризм в итальянской литературе, театре, музыке. Новые явления в музыкальной жизни перед первой мировой войной. Интерес к григорианскому хоралу, к музыке Возрождения.

Ф.Прателла и Л.Руссоло - создатели «футуристической музыки». Глубокие разрушения, причиненные фашизмом итальянской культуре. Противоречивость исканий композиторов второй половины XX века. Выдающиеся достижения итальянской исполнительской школы, в особенности вокальной. Деятельность итальянских оперных театров.

Начало нового этапа в итальянской опере в конце XIX века. Музыкальный веризм: сюжеты, идеи опер, влияние речевой интонации веристского драматического театра на мелодико-интонационный строй музыки. Первые веристские оперы «Сельская честь» П.Масканьи (1863-1945) и «Паяцы» Р.Леонкавалло (1857-1919). Особенности драматургии, отказ от развитых вокальных форм, преобладание ариозо.

Дж.Пуччини (1859-1924) - самый значительный итальянский оперный композитор XX века. Черты веризма к его ранним операм, в «Богеме», «Тоске», «Чио-Чио-Сан». Своеобразие каждой из этих опер. Выработка собственного оригинального творческого метода. Широкий круг интересов композитора - современный театр, французский импрессионизм, бытовые жанры, американский фольклор, музыка Японии и Китая. Особенности музыкального языка Пуччини, яркий мелодизм, тонкость оркестровых красок. Эволюция оперного творчества. Оперный триптих «Плащ», «Сестра Анжелика», «Джанни Скикки». «Турандот» как высшее достижение Пуччини-драматурга и новая веха в истории итальянской оперы после Верди. Влияние Пуччини на мировую оперу XX века.

Виднейшие композиторы Италии первой половины XX века. О.Респиги (1879-1936), его симфоническое творчество.

Национальная тематика в сюитах «Пинии Рима», «Фонтаны Рима». Произведения, воскрешающие старинные образцы итальянской музыки (скрипичный «Григорианский концерт» и др.). Многообразие жанров и форм в творчестве А.Казеллы (1883-1947), антивоенная тема в его творчестве (сюита «Страницы войны», месса «За мир» и др.). Ф.Малипьеро (1882-1973) - представитель неоклассицизма в итальянской музыке. Гуманистическая направленность опер и кантат Л.Даллапиккола (1904-1975), религиозные мотивы в его творчестве. Сочетание стилизации старинных культовых форм со свободно трактованной двенадцатитоновой системой.

Тема 18. Испанская музыкальная культура конца 19-1-й половины 20 века.

Богатство и разнообразие испанской культуры - источник творчества композиторов Испании и других стран. Новый этап в развитии испанской композиторской школы в конце XIX - начале XX века - движение Ренасимьенто (Возрождение). Роль творческой, научной, музыкально-общественной деятельности Ф.Педреля (1841-1922). Возрождение национальных жанров музыкального театра сарсуэлы и тонадильи, собирание и публикация фольклора. Трагическая судьба испанской культуры в годы диктатуры Франко. Национальные и современные тенденции в испанской музыке XX века. Выдающиеся исполнители.

Виднейший представитель испанской музыки конца XIX в. И.Альбенис (1860-1909) - глава движения Ренасимьенто. Его творчество: сочинения для фортепиано («Испания», «Иберия» и др.), инструментальная музыка (оркестровая сюита «Каталония» и др.), оперы сарсуэлы. Претворение в его стиле ладово-интонационных и ритмических особенностей испанской народной музыки, ее инструментального колорита.

Творчество М. де Фалья (1877-1946). Национальные истоки, опора на городской и крестьянский фольклор, интерес к

музыкальным диалектам и древним пластам фольклора, организация вместе с поэтом Ф.Г.Лоркой конкурсов народных исполнителей в традициях канте хондо. Произведения предвоенного периода. Веристские черты в опере народно-бытового характера «Короткая жизнь». Сочетание национальной основы стиля с импрессионистскими приемами письма в произведениях «Испанские пьесы» для фортепиано, «Ночи в садах Испании» для фортепиано с оркестром, балете «Любовь-волшебница». Эволюция стиля М.де Фалья после 1918 г. Влияние Стравинского. Воскрешение старинных жанров и форм испанской музыки. Балет «Треуголка» - ярко национальное сочинение. Камерная опера «Балаганчик мастера Педро». Отголоски старинной испанской музыки в концерт для клавирина и камерного ансамбля. Вклад Э.Гранадоса (1867-1916) и Х.Турины (1882-1949) в испанскую музыкальную культуру(оперы, симфонические и камерные сочинения, музыка для гитары).

Тема 19. Английская музыкальная культура конца 19 - 1-й половины 20 века.

Подъем творческой, концертной, музыкально-общественной жизни Англии с конца XIX в. Возрождение интереса к фольклору, к отечественной музыкальной классике. Деятельность собирателей и исследователей народного музыкального творчества. Развитие традиций хоровой культуры. Развитие исполнительства и музыковедения в Англии.

Э.Элгар (1857-1934) - основоположник новой английской музыкальной школы. Высокий уровень и многогранность композиторского мастерства, романтический характер музыки. Импрессионизм в английской музыке и творчество С.Скотта (1879-1970). Ориентальная тематика, использование восточных ладов и ритмов (сюита «Джунгли»).

Выдающийся английский симфонист XX в. Р.Воан-Уильямс (1872-1958). Жанровое многообразие его творчества, основанного на самобытном преломлении английского музыкального фольклора, жанров городской музыки и классических традиций. Вклад в новую английскую музыку А.Бакса, Д.Айрленда, А.Буша.

Б.Бриттен (1913-1976), начало его разнообразной композиторской, исполнительской и музыкально-общественной деятельности.

Тема 20. Музыкальная культура США и Латинской Америки 1-й половины 20 века.

Расширение «музыкальной географии» с конца XIX в., выход на мировую арену внеевропейских национальных музыкальных школ. Богатство и своеобразие музыкального фольклора стран Северной и Южной Америки, специфика их городской культуры, формы музыкальной жизни. Огромное значение для формирования музыкальной культуры американских стран деятельности выдающихся музыкантов Европы. Симфония Дворжака «Из нового Света» как пример обращения к американской тематике.

Путь профессиональной музыки: от подражания европейским образцам в XIX в. - к национальным композиторским школам.

Музыка США. Взаимодействие и взаимовлияние различных фольклорных источников. Своеобразие негритянского фольклора, истоки и развитие джаза. Бурное развитие танцевальных и песенных жанров, мюзикл и его специфика. Творческий вклад в становление американской музыки песен С.Фостера (1825-1864), произведений Л.М.Готтшалка (1829-1869), рэгтаймов С.Джоплина (1868-1917). Развитие классических и романтических традиций европейского искусства в творчестве Э.Мак-Дауэла (1861-1908). Попытки претворения образов и интонаций индейского фольклора («Индийская сюита» и др.). Отражение американских тем и сюжетов в музыке Дж. Чэдвика (1854-1931).

Многожанровый характер и своеобразие творчества Ч. Айвза (1874-1954). Тяготение к образам американской действительности. Претворение бытового песенного материала в сочетании с предвосхищением приемов политонального и атонального письма, полиритмии, полистилистики и других приемов, появившихся позднее в арсенале европейского модернизма (пьеса «Вопрос, оставшийся без ответа» и др.) Особенности лучших сочинений Айвза: сонаты для фортепиано №2, симфоний №2-4, оркестровых пьес «Три места в Новой Англии».

Знаменитость и популярность творчества Дж. Гершвина (1898-1937). Опера «Порги и Бесс», особенности жанра и драматургии. Свободное претворение негритянских народных жанров (блюз, спиричуэлс), ритмов и интонаций джазовой музыки в его опере и инструментальной музыке («Рапсодия в блюзовых тонах», фортепианный концерт, «Кубинская увертюра»). Песни Гершвина. Их роль в развитии эстрадной музыки и джаза.

Вклад Р.Харриса (1898-1979) и его общественной деятельности в становление американской музыки. Симфоническое творчество и камерно-инструментальные сочинения. Эволюция творчества А.Копленда (1900-1990) - от раннего американизма («Музыка для театра», балеты «Аппалачская весна», «Парень Билли») через серийную технику «Вариации для оркестра» к камерно-инструментальным сочинениям в неоклассическом духе. Педагогическая, исполнительская, просветительская деятельность, музыка к кинофильмам.

Гуманистическое начало в симфониях У.Шумана (1910-1992). Деятельность композиторов-иностранцев в США (Стравинский, Шенберг, Барток, Рахманинов и др.).

Музыка стран Латинской Америки, источники ее формирования в индейском, европейском, негритянском фольклоре. Различия в культуре регионов. Наиболее значительные явления в истории профессиональной музыки. Ведущая роль музыки городского быта в конце XIX-XX в.в. (musicapopular), различные национальные разновидности этой традиции, отражение в ней национального самосознания. Путь латиноамериканских композиторов к национальной самобытности через воплощение народной музыки. Виднейшие композиторы Латинской Америки XX века.

Бразильский композитор Э.Вила-Лобос (1887-1959) и его деятельность как дирижера, фольклориста, педагога, музыкально-общественного деятеля. Эволюция стиля, черты направлений европейской музыки в его творчестве. «Мир ребенка» - одно из первых национально-самобытных сочинений композитора. Отражение красочной панорамы городской музыки Бразилии в грандиозной серии «Шорос». Тонкое сочетание самобытной характерности с неоклассическими тенденциями в «Бразильских бахианах». Огромное творческое наследие во всех музыкальных жанрах. Яркость стиля, красота мелодизма, ритмическое и тембровое богатство музыки Вила-Лобоса.

Основоположник современной мексиканской школы К.Чавес (1899-1978). Тяготение композитора к ацтекским корням мексиканской культуры (балет «Новый огонь», «Индийская симфония»). Лаконизм тематического материала и импульсивность его развития.

Вклад других крупнейших композиторов в развитие профессиональной музыки Латинской Америки: творчество С. Ревуэлтаса

(1899-1940) - Мексика, А. Хинастеры (1916-1983)- Аргентина, А. Рольдана (1900-1939) - Куба и др.
Особая роль движения Новой латиноамериканской песни в музыкальной культуре Латинской Америки.

Тема 21. Музыкальная культура стран Восточной Европы конца 19-1-й половины 20 века.

Разные судьбы музыкальной культуры в странах Восточной и Северной Европы при известной общности социально-исторических процессов. Возрождение и развитие национальных традиций. Интерес к фольклору и национальной классике. Венгерская музыка после Листа и Эркеля. Расцвет венгерской оперетты и творчество И.Кальмана. Новый этап в собирании и исследовании фольклора, деятельность Б.Бартока (1881-1945) и З.Кодая (1882-1967). Претворение в профессиональной музыке выразительных особенностей народной песни и танца.

Б.Барток - основоположник и классик новой венгерской музыки. Выдающееся пианистическое дарование. Обработки народных мелодий и освоение выразительных средств фольклора. Ранние оркестровые произведения - симфония «Кошут» и оркестровые сюиты «1 и 2. Эволюция музыкального мышления: позднеромантические традиции, отклик на импрессионистское и экспрессионистское направления, неофольклоризм. Жанрово-образный характер фортепианной музыки Бартока, динамичность музыкальной формы.

Музыкально-сценические произведения. Опера «Замок герцога Синяя Борода», яркость и оригинальность, декламационного строя вокальных партий, Народно-сказочный, поэтически ясный балет «Деревянный принц». Экспрессионистские черты, симфонизм балета «Чудесный мандарин». Оригинальное переосмысление новейших выразительных средств в музыкальном стиле композитора. Лучшие произведения зрелого периода: фортепианные и скрипичные концерты, «Музыка для струнных, ударных и челесты». Концерт для оркестра, струнные квартеты.

Вклад композитора, ученого-фольклориста, музыкально-общественного деятеля З.Кодая в венгерское искусство. Оркестровые и камерные произведения, опера «Хари Янош», знаменитая оратория «Венгерский псалом». Яркое претворение народной песенно-танцевальной культуры и разработка староклассических форм.

Польская музыка. Патриотические движения и объединения («Молодая Польша»). Возрождение национальных традиций и борьба за современное искусство. Связь польской музыки с современной литературой и искусством. Многообразие творческих исканий композиторов, авангардистские тенденции. Музыкальная жизнь Польши. Фестивали «Варшавская осень». Музыкальное исполнительство.

Роль М.Карловича (1876-1909) в становлении современной польской музыки. Симфонические произведения, скрипичный концерт. Влияние творчества Шопена на формирование творческой и исполнительской индивидуальности К.Шимановского (1882-1937). Многообразие жанров и форм его наследия. Утонченно виртуозный характер фортепианной, скрипичной и камерно-вокальной музыки. Интерес к древним восточным мотивам. Большое значение последних сочинений: симфонии №4, балета «Харнаси», кантаты «Stabat mater». Родственность творческих исканий Шимановского и Бартока.

Чешская и словацкая музыка. Развитие традиций чешской музыкальной классики в творчестве композиторов конца XIX - XX в.в. Й.Ферстера, Й.Сука, В.Новака, В.Добиаша.

Значение деятельности З.Неедлы (1878-1962) - музыкального ученого и фольклориста. Крупнейшие композиторы периода:

Л.Яначек, Б.Мартину, словацкий композитор Э.Сухонь.

Л.Яначек (1854-1928) - создатель чешской реалистической оперы. Оперы разных жанров: психологической направленности («Ее падчерица», «Катя Кабанова», «Из мертвого дома»), сатирическая («Похождения пана Броучка», «Средство Макропулоса»), сказочная («Лисичка»).

Симфоническая рапсодия «Тарас Бульба». Монументальная славянская литургия «Глаголическая месса». Сложный процесс творческой эволюции Б.Мартину (1890-1959), высокоэтический, гуманистический характер его сочинений. Многообразие жанров его творчества: опера и музыкальная драма, симфония и симфонические сочинения разных форм, кантаты и оратории. Антифашистская тема в «Полевой мессе» и оркестровой пьесе «Памяти Лидице». Словацкая песенность как важнейший источник Э.Сухоня. Его вклад в развитие национального музыкального театра («оперы «Крутява», «Святоплук» на темы серьезного социального характера), кантатно-ораториальное творчество, инструментальные сочинения («Метаморфозы», «Фантазия на тему ВАСН» и др.).

Творчество крупнейших композиторов других стран Восточной Европы. Традиции самобытной болгарской народной музыкальной культуры в творчестве П.Владигерова, П.Стайнова, Л.Пипкова, Ф.Кутева. Классик румынской музыки композитор, скрипач, дирижер Дж.Энеску (1881-1955), его симфонические, камерно-инструментальные сочинения, оратория «Царь Эдип». Своеобразие народного музыкального искусства народов Северной Европы. Развитие в профессиональной музыке традиций Э.Грига. Творчество Я.Сибелиуса (1865-1957) - основоположника и классика финской музыки. Мужественный и поэтический характер его музыки, самобытность стиля. Образы финской природы, народного быта, сказаний и легенд в его симфониях и симфонических поэмах (симфония с хором «Куллерво», «Четыре легенды» по мотивам «Калевалы», поэма «Финляндия»). Скрипичный концерт. Классик датской музыки К.Нильсен (1865-1931). Национальные черты его стиля в симфоническом творчестве.

Семинар 1. Основные направления в зарубежной музыке конца 19 - 1-й половины 20 в.

Семинар 2. Французская музыка конца 19 - половины 20 в.

Семинар 3. Музыкальная культура Австрии и Германии конца 19 - 1-й половины 20 в.

Семинар 4. Итальянская музыкальная культура конца 19 - 1-й половины 20 века. Оперный веризм. Музыкальная культура США и Латинской Америки 1й половины 20 века.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на лекционных и семинарских занятиях) и

самостоятельную (самоподготовка к занятиям) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «История зарубежной музыки» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения. Занятия лекционного типа организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к семинарским занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал должен отличаться практической направленностью.

Лекционные занятия организуются в классах педагогов-специалистов, обеспечивающих реализацию учебной программы по конкретным темам курса. На занятиях осуществляется мониторинг динамики развития основных навыков освоения истории зарубежной музыки, формируются и корректируются навыки анализа творчества композиторов изучаемых исторических периодов, специфических особенностей сложившихся стилей и жанров музыкальных произведений, направленных на закрепление пройденного материала, которые требуют дополнительной проработки в рамках самостоятельной работы студентов; контроль освоения курса осуществляется на рубежных контролях, промежуточной аттестации.

Занятия семинарского типа по дисциплине «История зарубежной музыки» проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Занятия семинарского типа способствуют более глубокому пониманию теоретического материала дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов. На занятиях семинарского типа по дисциплине «История зарубежной музыки» искусства» используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения;
- круглые столы,
- презентации докладов и статей,

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История зарубежной музыки» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками, необходимыми для планирования учебного процесса, разработки учебно-методических материалов по дисциплинам музыкально-исполнительского и дирижерского профилей, написания научных работ в области музыкального исполнительства и музыкальной педагогики.

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm.Com».
- Подготовка к презентации,
- Подготовка к проведению семинара-конференции,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- Подготовка к тестированию.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

1. Входной контроль (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов очной и заочной форм обучения на первом занятии в виде комплексной диагностики уровня подготовленности студента к освоению дисциплины.
2. Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашнего задания, диагностике уровня освоения тем курса, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.
3. Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета и экзамена. Аттестация ориентирована на комплексную диагностику процесса формирования компетенций, предусмотренных программой дисциплины

6.1. Система оценивания

При проведении указанных контрольных мероприятий по дисциплине «История зарубежной музыки» применяется пятибалльная система оценки знаний студентов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а также система оценивания «зачтено», «не зачтено».

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств.

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
Оценка по дисциплине «отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
Оценка по дисциплине «хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
Оценка по дисциплине «удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
Оценка по дисциплине «неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Типовые вопросы для проведения входного контроля (д\о, з\о):

1 семестр (д\о, з\о)*

1. Какой период можно считать зарождением музыкальной культуры?
2. Какой системой пользовались для записи музыки в эпоху древних цивилизаций?

3. Встречаются ли в истории музыки периоды с не полностью записанными образцами?
4. Почему сочинения композиторов предполагают разницу воспроизведения у разных исполнителей?
5. Сколько основных жанровых сфер существовало в эпоху древних цивилизаций?
6. Какова разница между курсами Музыкальная литература и История музыки?
7. Какая терминология наиболее употребительна в курсе История зарубежной музыки?
8. Сколькими тысячелетиями измеряется история зарубежной музыки?
9. Каковы основные периоды истории зарубежной музыки ?
10. Какими веками определяются основные эпохи музыкальной истории?

2 семестр (д\о, з\о)*

1. Какие основы музыкальной культуры зародились в период древних цивилизаций?
2. Какие века охватывает период средневековья и каковы его главные особенности?
3. Какие века охватывает период Возрождения и каковы его главные особенности?
4. Какие века охватывает эпоха барокко и каковы его главные особенности?
5. Какое направление утвердилось в середине и 2-й половине 18 века?

3 семестр (д\о, з\о)*

1. Какое значение в истории музыки имела Великая Французская революция?
2. Какие периоды прослеживаются в истории направления романтизма?
3. Какую эволюцию проходит музыка в Германии, Франции и Италии в 19 веке?
4. Какие «молодые» композиторские школы появились в Европе в 19 века?
5. В творчестве каких композиторов проявились ярче всего черты романтизма?

* Выполнение каждого задания (ответа на вопрос) составляет 1 балл. Не правильно выполненное одно задание, или отсутствие ответа на одно задание снижает общую оценку на 1 балл (по пятибалльной системе).

Типовые вопросы для проведения текущего контроля на д\о, з\о*

1 семестр.

1 группа вопросов

1. Каковы основные музыкальные жанры эпохи средневековья?
2. Каковы особенности вокального и инструментального исполнительства в средние века?
3. Что представляет собой григорианский хорал и каковы его стилевые характеристики?
4. Какие образцы городской культуры остались из позднего средневековья?
5. В чем состоят особенности стиля дискант?

2 группа вопросов

6. Какие события в музыкальной культуре произошли в период Ars Nova?
7. Какие национальные школы сложились в эпоху Возрождения?
8. Каковы достижения Нидерландской композиторской школы?
9. Каковы достижения Итальянской композиторской школы?
10. Какой вклад в мировую музыку внесли Англия, Испания и Франция в эпоху Возрождения?

3 группа вопросов

11. Каковы особенности музыкальной эстетики эпохи барокко?
12. Когда и где появились первые оперы?
13. Как и когда происходило формирование оркестров?
14. Каковы функции разных инструментов в барочном ансамбле и оркестре?
15. В чем состоит значение жанра оратории в истории музыки?

4 группа вопросов

16. Каковы основные жанры и стилистические особенности творчества Баха?
17. Каковы основные жанры и стилистические особенности творчества Генделя?
18. В чем состоят особенности полифонических форм в эпоху барокко?
19. Как складывалась судьба оперы seria в эпоху барокко?
20. В чем состоит проявление черт рококо в творчестве Куперена и Рамо?

5 группа вопросов

21. В какой период истории музыки композиторский стиль имел универсальный характер?
22. Возникновение какого стиля связано с творчеством композиторов мангеймской школы?
23. Из чего складывалась музыкальная жизнь эпохи Просвещения?
24. Как социальное положение Й.Гайдна отразилось на его творчестве?
25. Какие новаторские черты заключает в себе творчество В.А.Моцарта?

2 семестр

1 группа вопросов

1. Как повлияла Великая французская революция на историю музыки?
2. Кто определял лицо позднего периода классического направления?
3. Какой жанр оперы возник в результате Великой Французской революции?
4. В чем состоят особенности трактовки сонатно-симфонического цикла в творчестве Бетховена?
5. Как повлияло изобретение фортепиано на творчество Бетховена и его современников?

2 группа вопросов

6. Почему возникла необходимость перемен в музыке в начале 19 века?
7. Какое направление появилось в Европе в 19 веке?
8. Каковы связи романтизма в музыке с другими видами искусств?
9. В чем выражаются особенности эстетики музыкального романтизма?
10. Чем вызвано появление новых жанров в музыке первой трети 19 века?

3 группа вопросов

11. Какие композиторы представляют период раннего романтизма?
12. В чем проявились романтические черты в творчестве Шуберта?
13. Какие новые оперные жанры появились в творчестве Вебера?
14. Как проявляется связь поэзии и музыки в вокальных циклах Шуберта и Шумана?
15. Каково значение программной музыки в эпоху романтизма?

4 группа вопросов

16. Как изменилась картина национальных школ в 19 веке?
17. Что нового появилось в музыкальном языке с появлением творчества Шопена и Листа?
18. Как происходила эволюция жанра симфонии в эпоху романтизма?
19. Почему жанр симфонической поэмы приобрел распространение в эпоху романтизма?
20. Какие национальные оперы появились в «молодых» композиторских школах?

5 группа вопросов

21. В чем состоит различие в обращении к оперному жанру Верди и Вагнера?
22. Какие новации в концертной практике произвел Лист?
23. Какие сочинения романтиков написаны на сказочно-фантастические сюжеты?
24. В каких сочинениях 19 века использованы сюжеты Шекспира?
25. Какие новые жанры появились в 19 веке в сфере инструментальной музыки?

3 семестр

1 группа вопросов

1. С какими событиями в общественной жизни связана музыкальная культура Европы конца 19 - первой половины XX века?
2. Какое направление нового искусства непосредственно связано с живописью?
3. Что общего между творчеством Дебюсси и Равеля?
4. Чем обогатило сферу гармонии творчество Дебюсси?
5. Как отразилась испанская тема в творчестве Равеля?

2 группа вопросов

6. Какое художественное направление отразило тему Первой мировой войны?
7. Какие музыканты входили в Нововенскую школу?
8. Автором каких новаций в музыкальном языке является Шенберг?
9. Возникновение каких новых композиторских техник наблюдается в 20 веке?
10. Какая из опер немецко-австрийской музыки 20 века имела наибольшую известность?

3 группа вопросов

11. Какое объединение композиторов возникло во Франции в начале 20 века?
12. Какой из французских композиторов отличался наибольшей эксцентричностью своего творчества?
13. Что такое «мебелировочная музыка»?
14. Кто из французских композиторов 20 века внес наибольший вклад в жанр симфонии?
15. Тема какой страны занимает важное место в творчестве Мийо?

4 группа вопросов

16. Какова стилистическая направленность зарубежной музыки 1-й половины XX в.?
17. К какому типу композиций обращаются представители неоклассицизма?
18. Кто из композиторов принадлежит к течению неофольклоризма?
19. В чем состоят новации педагогической деятельности К. Орфа?
20. Какие из национальных школ Европы переживают возрождение в конце 19 века?

5 группа вопросов

21. Какую эволюцию проходит оперный жанр в европейской музыке 20 века?
22. Какие сочинения на латинский текст появляются в 20 веке?
23. В каких странах Европы и 20 веке появляются новые композиторские школы?
24. Как композиторы стран американских континентов участвуют в расширении границ музыки XX века?
25. Какое место занимал джаз в сочинениях европейских композиторов 1920-40-х годов?

* Выполнение каждого задания (ответа на вопрос) составляет 1 балл. Не правильно выполненное одно задание в каждой группе, или отсутствие ответа на одно задание (вопрос) снижает общую оценку на 1 балл (по пятибалльной системе).

Для проведения текущего контроля (д\о) и входного контроля на з\о используются тестовые задания

1 семестр

1. Какие страны считаются центрами европейской музыки в ранний период ее истории?
  - а) Нидерланды.
  - б) Польша.
  - в) Германия.

- г) Италия.
- д) Норвегия.

Правильные ответы: .....

2. Кто является автором первых опер?

- а) А.Вивальди.
- б) А.Каччини.
- в) К.Монтеверди.

Правильный ответ: .....

3. Кто из перечисленных композиторов принадлежит к эпохе классицизма?

- а) Й.Гайдн.
- б) Г.Ф.Гендель.
- в) В.Глюк.
- г) Л.Куперен.
- д) Дж.Тартини.

Правильный ответ: .....

4. К какому направлению принадлежит Г.Ф.Телеман?

- а) Классицизм.
- б) Романтизм.
- в) Барокко.
- г) Импрессионизм.

Правильный ответ: .....

5. К какой эпохе принадлежит стиль рококо?

- а) Возрождение.
- б) Классицизм.
- в) Средневековье.
- г) Барокко.

Правильный ответ: .....

2 семестр

1. Какие страны были центрами европейской музыки в период романтизма?

- а) Франция.
- б) Польша.
- в) Испания.
- г) Италия.
- д) Англия.

Правильные ответы: .....

2. Кто из композиторов является автором многих опер?

- а) Д.Верди.
- б) Р.Шуман.
- в) К.М.Вебер.
- г) Г.Малер.

Правильный ответ: .....

3. Кто из перечисленных композиторов принадлежит к эпохе романтизма?

- а) Й.Гайдн.
- б) Ф.Лист.
- в) В.Глюк.
- г) Л.Куперен.
- д) Ф.Шюпен.

Правильный ответ: .....

4. К какому направлению принадлежит Ф.Мендельсон?

- а) классицизм;
- б) романтизм;
- в) барокко;
- г) импрессионизм.

Правильный ответ: .....

5. Когда появляются первые сочинения романтического направления?

- а) Конец 18 века.
- б) Начало 19 века.
- в) 1810-20-е годы.

г) 1830-40-е годы.

Правильный ответ: .....

3 семестр

1. В каких странах активно развиваются композиторские школы 1 половине XX века?

а) Франция.

б) Польша.

в) Испания.

г) Италия.

д) Австрия.

Правильные ответы: .....

2. Кто из композиторов является автором многих опер?

а) А.Шенберг.

б) О.Мессиян.

в) А.Онеггер.

г) Г.Малер.

д) Р.Штраус.

Правильный ответ: .....

3. Кто из перечисленных композиторов принадлежит к эпохе позднего романтизма?

а) Р.Штраус.

б) Ф.Лист.

в) В.Глюк.

г) Г.Малер.

д) Ф.Шюпен.

Правильный ответ: .....

4. К какому направлению принадлежит П.Хиндемит?

а) поздний романтизм;

б) романтизм;

в) неоклассицизм;

г) импрессионизм.

Правильный ответ: .....

5. Кто из перечисленных музыкантов по праву считается основоположником неофольклоризма?

а) К.Дебюсси.

б) П.Хиндемит.

в) Б.Барток.

г) Ф.Пуленк.

д) А.Шенберг.

Правильный ответ: .....

Требования к промежуточной аттестации

В конце 2-го семестра на дневном отделении и в конце 2-го семестра на заочном отделении проводится зачет, который включает вопросы по курсу дисциплины.

Вопросы к зачету

1. Музыкальная культура древних цивилизаций.

2. Музыкальная культура эпохи Средневековья. Григорианский хорал.

3. Музыкальные школы эпохи Возрождения.

4. Вокальная музыка эпохи Возрождения.

5. Инструментальные жанры эпохи Возрождения.

6. Оперные школы Италии 17 века.

7. Опера в Германии, Франции, Англии в 17 веке.

8. Инструментальная музыка 17 века.

9. Характеристика творчества Баха.

10. Характеристика творчества Генделя.

11. Венская классическая школа - общая характеристика.

12. Оперная реформа Глюка.

13. Характеристика творчества Гайдна.

14. Характеристика творчества Моцарта.

15. Музыка Французской революции и начала 19 века. Жанр «оперы спасения».

16. Характеристика творчества Бетховена.

17. Романтизм – эстетика и стилистические черты направления.

18. Характеристика творчества Шуберта, Вебера и Мендельсона.

19. Характеристика творчества Шумана, Шопена и Берлиоза.
20. Характеристика творчества Листа, Вагнера и Верди.

В конце изучения курса (в 3 семестре на дневном и заочном отделениях) проводится экзамен по билету, который включает:

1. вопрос по историческому периоду развития музыкальной культуры;
2. вопрос по творчеству композитора.

Примерные теоретические вопросы к экзамену

1 группа вопросов

1. Музыкальная культура древних цивилизаций.
2. Музыкальная культура эпохи Средневековья. Григорианский хорал.
3. Музыкальные школы эпохи Возрождения.
4. Вокальная музыка эпохи Возрождения.
5. Инструментальные жанры эпохи Возрождения.
6. Оперные школы Италии 17 века.
7. Опера в Германии, Франции, Англии в 17 веке.
8. Инструментальная музыка 17 века.
9. Венская классическая школа - общая характеристика.
10. Музыка Французской революции и начала 19 века. Жанр «оперы спасения».
11. Романтизм – эстетика и стилистические черты направления.
12. «Классическое» направление в романтизме второй половины 19 века.
13. Оперный веризм.
14. «Нововенская» школа и композиторские техники XX века.
15. Французский музыкальный импрессионизм.
16. Основные направления музыки XX века.
17. Французская музыка 2й половины 19 века.
18. Творчество композиторов французской «Шестерки».
19. Творчество композиторов «молодых» школ XX века.
20. Испанская музыка в конце XIX и XX в.в.

2 группа вопросов

21. Характеристика творчества Баха.
22. Характеристика творчества Генделя.
23. Оперная реформа Глюка.
24. Характеристика творчества Гайдна.
25. Характеристика творчества Моцарта.
26. Симфоническое творчество Моцарта.
27. Характеристика творчества Бетховена.
28. Характеристика творчества Шуберта.
29. Характеристика творчества Вебера и Мендельсона.
30. Характеристика творчества Шумана.
31. Характеристика творчества Шопена.
32. Характеристика творчества Берлиоза.
33. Характеристика творчества Листа.
34. Характеристика творчества Вагнера.
35. Характеристика творчества Верди.
36. Характеристика творчества Малера и Р. Штрауса.
37. Дебюсси и Равель.
38. Творчество Хиндемита и Орфа.
39. Творчество М. де Фальи и Б. Бриттена.
40. Музыка США и творчество Гершвина.

В процессе изучения дисциплины проводятся интерактивные занятия в виде ролевой игры с применением аудио (видео) средств:

- на дневном отделении (4 часа в семестре) как семинарские занятия, результаты которых входят в зачет текущего контроля;
- на заочном отделении как семинарские занятия для закрепления изучаемого материала.

Предлагается проведение лекции-опроса в 1,2,3 семестрах на интерактивных занятиях.

В 1-ом семестре предполагается проведение лекции-опроса (с использованием письменной формы опроса) на потоке студентов музыкальных направлений и профилей, которая проводится в виде лекционного занятия в количестве 105-110 студентов.

Результат работы идет в зачет текущего контроля.

Образец оформления лекции-опроса:

1) группа разделяется на участников лекции-опроса (студенты от 100 до 105) и членов жюри (5 студентов);

2) затем преподаватель - лектор в начале лекции ставит перед всеми студентами - участниками лекции-опроса 3 вопроса по содержанию предстоящей лекции.

Например, лектор объявляет тему лекции «Музыкальная культура Средневековья».

Затем лектор дает студентам 3 вопроса по данной лекции.

1. Назовите форму связей музыкального средневековья с католическим богослужением.
2. Перечислите формы раннего многоголосия.
3. Назовите жанры светской музыки Средневековья.

На втором часу лекции всем студентам (кроме жюри) предлагается письменная форма опроса – ответы на данные вопросы.

Ответы должны быть краткими, четкими.

Примерные ответы на вопросы:

1. мессы, мотеты на латинском языке;
2. органум, гимель, дискант;
3. баллады, различные виды песен, танцев.

3) концепция лекции-опроса: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться письменный опрос по содержанию лекции.

4) ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:*

Общие требования.

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели лекции-опроса: - творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса;
- доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения.

Профессиональные требования.

1. Комплексные знания в области истории музыкальной культуры Средневековья, особенностей католического богослужения, жанров музыки Средневековья, направлений развития светской музыки 11-12 вв, знания истории нотации.
2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на лекции. Компетентность в практических вопросах: знание музыкальных форм, особенностей жанров и стилей музыкальных произведений 6-12 вв. оценивание четких формулировок.

Технические требования.

Оценивание участников письменного опроса происходит по 5-ти балльной системе. Лучшие работы выявляются по средней сумме баллов.

Жюри (5 студентов) предлагает критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе письменного опроса. Письменный опрос выполняется потоком студентов (от 100 до 105) по следующим критериям и показателям.

Баллы:

- 1 – удовлетворительно;
- 2 – хорошо;
- 3 – отлично.

Требования по следующим показателям.

1. Знание истории музыкальной культуры 6-10 вв.
2. Знание истории нотации.
3. Знание особенностей светской музыкальной культуры 11-12 вв.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше.

Общее количество баллов идет в зачет текущего контроля.

Во 2-ом семестре предполагается проведение лекции-опроса (с использованием письменной формы опроса) на потоке студентов музыкальных направлений и профилей, которая проводится в виде лекционного занятия в количестве 105-110 студентов.

Результат работы идет в зачет текущего контроля.

Образец оформления лекции-опроса:

1) группа разделяется на участников лекции-опроса (студенты от 100 до 105) и членов жюри (5 студентов);

2) затем преподаватель-лектор в начале лекции ставит перед всеми студентами - участниками лекции-опроса 4 вопроса по содержанию предстоящей лекции.

Например, лектор объявляет тему лекции «Романтизм как направление в музыкальной культуре».

Затем лектор дает студентам 4 вопроса по данной лекции.

1. Перечислить историко-культурные предпосылки возникновения романтизма.
2. Определить основное содержание музыкального романтизма.
3. Сформулировать связи романтизма в музыке с другими видами искусства.
4. Перечислить основные музыкальные жанры романтизма.

На втором часу лекции всем студентам (кроме жюри) предлагается письменная форма опроса – ответы на данные вопросы.

Ответы должны быть краткими, четкими.

Примерные ответы на вопросы.

1. Великая Французская революция, философские идеи Просвещения, народно-освободительное движение в Европе, формирование и укрепление государств, интерес к национальной культуре.
2. Лирическая тема, тема романтической антитезы, национальная тематика, «дневниковый» характер содержания.
3. Связи с эпосом, легендами, сказками, с литературой, романтическим театром, живописью.
4. Вокальная и фортепианная миниатюра, вокально-инструментальные циклы, программная музыка, симфоническая поэма.

3) Концепция лекции-опроса: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться письменный опрос по содержанию лекции.

4) Ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:

Общие требования:

Члены жюри (студенты) должны понимать цели лекции-опроса: - творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса;

- доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения.

Профессиональные требования:

- комплексные знания в области истории музыкальной культуры конца 18 - начала 19 вв., особенностей содержания и жанров музыки конца 18 - начала 19 вв., знание общехудожественного контекста периода раннего романтизма;

- знание теоретического и музыкального материала, используемого на лекции. Компетентность в практических вопросах: знание музыкальных форм, особенностей жанров и стилей музыкальных произведений конца 18 - начала 19 вв. оценивание четких формулировок.

Технические требования:

- оценивание участников письменного опроса происходит по 5ти балльной системе. Лучшие работы выявляются по сумме баллов;

- жюри (5 студентов) предлагает критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе письменного опроса.

Письменный опрос выполняется потоком студентов (от 100 до 105) по следующим критериям и показателям.

Баллы:

1 – удовлетворительно;

2 – хорошо;

3 - отлично.

Требования по следующим показателям.

1. Знание истории музыкальной культуры конца 18 - начала 19 вв.

2. Выделение личного, субъективного начала в образном содержании романтизма.

3. Знание общехудожественного контекста музыкальной культуры конца 18 - начала 19 вв.

4. Знание особенностей музыкальных жанров музыкальной культуры конца 18 - начала 19 вв.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Общее количество баллов идет в зачет текущего контроля.

В 3-м семестре предполагается проведение лекции-опроса (с использованием письменной формы опроса) на потоке студентов музыкальных направлений и профилей, которая проводится в виде лекционного занятия в количестве 105-110 студентов.

Результат работы идет в зачет текущего контроля.

Образец оформления лекции-опроса:

1) группа разделяется на участников лекции-опроса (студенты от 100 до 105) и членов жюри (5 студентов);

2) затем преподаватель-лектор в начале лекции ставит перед всеми студентами - участниками лекции-опроса 5 вопросов по содержанию предстоящей лекции.

Например, лектор объявляет тему лекции «Французская «шестёрка».

Затем лектор дает студентам 5 вопросов по данной лекции.

1. Художественно-содержательные отличия направления «шестёрки» от импрессионизма.

2. Перечислить стилистические черты музыки композиторов «шестёрки».

3. Назвать основные жанры творчества А. Онеггера.

4. Назвать всеевропейские черты творчества Д. Мийо.

5. Перечислить вокальные (вокально-симфонические) произведения Ф. Пуленка.

На втором часу лекции всем студентам (кроме жюри) предлагается письменная форма опроса – ответы на данные вопросы.

Ответы должны быть краткими, четкими.

Примерные ответы на вопросы.

1. Великая Французская революция, философские идеи Просвещения, народно-освободительное движение в Европе, формирование и укрепление государств, интерес к национальной культуре.

2. Лирическая тема, тема романтической антитезы, национальная тематика, «дневниковый» характер содержания.

3. Связи с эпосом, легендами, сказками, с литературой, романтическим театром, живописью.
4. Вокальная и фортепианная миниатюра, вокально-инструментальные циклы, программная музыка, симфоническая поэма.
- 3) концепция лекции-опроса: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться письменный опрос по содержанию лекции.
- 4) ожидаемый(е) результат(ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.
- Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:*

Общие требования.

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели лекции-опроса: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса.
2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения.

Профессиональные требования:

- комплексные знания в области истории музыкальной культуры конца 19 - начала 20 вв., особенностей содержания и жанров музыки конца 19 - начала 20 вв., знание общехудожественного контекста данного периода, знание творчества композиторов французской «шестёрки»;
- знание теоретического и музыкального материала, используемого на лекции. Компетентность в практических вопросах: знание музыкальных форм, особенностей жанров и стилей музыкальных произведений французской «шестёрки».

Технические требования: - оценивание участников письменного опроса происходит по 5-ти балльной системе. Лучшие работы выявляются по сумме баллов;

- жюри (5 студентов) предлагает критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе письменного опроса.

Письменный опрос выполняется потоком студентов (от 100 до 105) по следующим критериям и показателям.

Баллы:

- 1 – удовлетворительно;
- 2 – хорошо;
- 3 - отлично.

Требования по следующим показателям:

- 1) знание музыкально-художественных направлений конца 19 - начала 20 вв.;
- 2) знание музыкально-эстетических новаций конца 19 - начала 20 вв.;
- 3) творчество А. Онегера;
- 4) тенденции к расширению рамок музыкальной культуры в творчестве композитора Д. Мийо;
- 5) знание вокальных жанров в творчестве Ф. Пуленка. Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Общее количество баллов идет в зачет текущего контроля.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Блинова С.В. История зарубежной музыки - Уч. пособие, Вологда, 2016.
- Галацкая, В.С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие. Вып. 3 / В. С. Галацкая ; [под ред. Е.М. Царевой]. - М. : Музыка, 2016. - 347, [1] с. - Прил.: с. 260-346. - ISBN 5-7140-0693-3 (вып. 1). - ISBN 5-7140-0203-2 : 250-.
- Гивенталь И. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник. Вып.6 / сост. И. Гивенталь. – М.: Музыка, 2016.
- Жданова Г., Молчанова И. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник. вып.2 / Г. Жданова, И.Молчанова. – М.: Музыка, 2016.
- Охалова И.В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учеб. пособие. Вып.2 / И.В. Охалова. – М.: Музыка, 2016.
- Царева Е. Музыкальная литература зарубежных стран: вып.1 / Ред. Е. Царева. – М.: Музыка, 2016.
- Царева Е. Музыкальная литература зарубежных стран: вып.4 / Ред. Е. Царева. – М.: Музыка, 2017.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Грубер, Р.И. Всеобщая история музыки [Текст] : [учеб. пособ. для музыковедческих отд-ний консерваторий] . Ч. 1 / Р.И. Грубер. - М.: Музыка, 1965.
- Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки : Популяр. лекции для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Е.Л. Гуревич. - М. : АCADEMIA, 1999. - 317, [3] с. : ил. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0318-1 : 35-.
- Друскин, М.С. Зарубежная музыка первой половины XIX века [Текст] / М.С. Друскин. - М. : Сов. композитор, 1967.
- История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2005. - 572, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-X : 350-.

Конен Дж. Очерки по истории зарубежной музыки, - М, Музыка, 1997.

Конен, В.Д. Третий пласт : Новые массовые жанры в музыке XX века / В.Д. Конен. - М.: Музыка, 1994. - 157, [3] с. - Библиогр.: с.159. - ISBN 5-7140-0407-8 : 3-50-.

Ливанова Т.Н. История западно-европейской музыки до 1789 г.- Изд. 1-М, 1982, изд.2- М., 1983.

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. - М.: Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50-.

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И.А. Гивенталь и др. - М. : Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50-.

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие . Вып. 2 / [авт. Г.Жданова, И. Молчанова, И.Охалова; под ред. Е.М.Царевой]. - М. : Музыка, 2008. - 413, [1] с. : нот. - Прил.: с. 395-402. - ISBN 978-5-7140-1142-9 : 275-.

Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : [учеб. пособие]. Вып. 4 / под ред. Е. Царевой. - М. : Музыка, 2010. - 701, [1] с. ил., нот. - Прил.: с. 673-699. - ISBN 978-5-7140-1200-6 -670-56.

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие . Вып. 6 / [сост.: И.А. Гивенталь, Л.Д. Щукина, Б.С. Ионин]. - М.: Музыка, 2005. - 475, [1] с. : нот. - ISBN 5-7140-0202-4: 275-.

Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие. Вып. 7 / [сост.: И.А. Гивенталь, Л.Д. Щукина, Б. С. Ионин]. - М.: Музыка, 2005. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 508-53.

Музыкальная культура США XX века : учеб. пособие / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; отв. ред. М.Переверзева. - М.: Науч.-издат. центр "Моск. консерватория", 2007. - 478 с. : ил., нот. - Библиогр.: с.469-478. - ISBN 978-5-895998-192-4 : 660-.

Чекаловские чтения [Текст]: науч.-творч. студ. проект: [сб. науч. ст., интервью и творч. работ студентов] / Моск. гос. инт-т культуры; [науч. ред.: Т.В. Иванченко, М.Б. Сидорова]. - М. : МГИК, 2015. - 131 с.

Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. - М: Либроком, 2005.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Министерство образования и науки Российской Федерации: <http://минобрнауки.рф/>

2. Министерство культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>

3. Департамент культуры г. Москвы <http://kultura.mos.ru/>

4. Портал ФГОС ВО <http://fgosvo.ru/>

5. Реестр профессиональных стандартов:

<http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/>

6. Национальное агентство развития квалификаций <http://nark.ru/>

7. Российское образование. Федеральный портал. <http://www.edu.ru/>

8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: <http://window.edu.ru/>

9. Культура РФ <https://www.culture.ru/>

10. Консультант плюс <http://www.consultant.ru/>

11. ЭОС МГИК <http://lib.mgik.org/elektronnye-resursy/>

12. Электронная библиотека МГИК <http://elib.mgik.org/ExtSearch.asp/>

13. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>

14. Каталог ресурсов «Открытое образование» <https://openedu.ru/course/>

15. Портал культурного наследия России КУЛЬТУРА.РФ <https://www.culture.ru/>

16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>

17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования профессиональных музыкантов. Самостоятельная работа – это метод обучения и самообразования, предпосылка дидактической связи различных методов между собой. Организация самостоятельной работы студента по приобретению специализированных знаний, навыков и умений является важнейшим направлением деятельности музыканта-педагога. Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки будущих выпускников профиля «Оркестровые струнные инструменты».

Цели СРС основаны на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к дискуссии, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, написание реферата, подготовка презентации.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы поиск и анализ информации по изучаемой теме в сети Интернет на тематических порталах, конференциях, тематических группах, сайтах профессиональных ассоциаций музыкантов.

При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала в виде презентаций.

Активность студента проявляется в постановке целей самостоятельной работы, её планирования, определения способов, самомотивации и самоконтроле, оценке результатов. Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных задач, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность СРС связана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных исполнительских и музыкально-педагогических задач.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в необходимости формирования у студента критической самооценки и самоанализа своего самостоятельного труда. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения студентом учебного материала, профессиональной компетенции;
- следить за ростом его интеллектуального багажа;
- оценивать уровень заинтересованности студента к учебной дисциплине, его психологическую мотивацию;
- понять особенности творческого потенциала и индивидуальность студента с целью дальнейшего их использования в музыкально-образовательном процессе;

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать плановость, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается учебный материал, но и легче воспитывается сфера профессиональной углублённости студента. СРС по данному курсу «История зарубежной музыки» включает работу с теоретической, учебно-методической литературой, написание конспектов по темам курса, составление планов ответов на семинарах. Студенты должны уметь рассматривать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры. Такой комплексный тип работы особенно важен для студентов-музыковедов. Он направлен на более глубокое и результативное развитие художественно-аналитического мышления; позволяет по-новому осмыслить исторические закономерности развития стилей и жанров музыкальных произведений в творчестве композиторов, его значение и влияние на процессы развития музыкального искусства, и самостоятельно решать более сложные задачи в научно-исследовательской деятельности.

Для лучшего усвоения курса студентам рекомендуется:

- прослушивание целиком произведений, отрывки из которых приводятся педагогом на лекциях;
- подробно анализировать произведения, являющиеся наиболее важными в творчестве изучаемых композиторов;
- подготовить устное сообщение по различным темам курса, дополняющим лекционный материал, предметом которого может быть:
- подробный анализ студентом музыкальных произведений и явлений музыкального искусства;
- вопросы, касающиеся проблем исторических периодов, стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений;
- знакомство с музыкально-критическими работами по истории музыки, анализ исполнительской деятельности великих композиторов и артистов.

Примерные темы для самостоятельной проработки.

1. Сравнительный анализ симфоний:

- «Юпитера» Моцарта и симфонии №2 Бетховена;
- симфоний №40 Моцарта и №8 Шуберта;
- симфоний №5 Бетховена и №3 Брамса;
- жанрового начала в симфонии №8 Шуберта и «Фантастической» Берлиоза;
- симфонии № 6 Бетховена и «Фантастической» Берлиоза.

2. Сравнительный анализ Сонаты-фантазии до-минор Моцарта и сонат №5 или № 8 Бетховена.

3. Сравнительный анализ вокальных циклов Шуберта и Шумана.

4. Ирония в творчестве Шумана и Малера.

5. Лирика в фортепианном творчестве Шопена и Шумана.

6. Опера-буффа в творчестве Моцарта и Россини.

7. Лирическое начало в операх Гуно и Бизе.

8. Лейтмотивная система в операх «Кармен» Бизе и «Аида» Верди.

9. Значение оркестровых эпизодов в операх Верди и Вагнера. 10. Оркестр Дебюсси и оркестр Равеля.

11. Значение «ударности» в произведениях Орфа и Бартока.

12. Черты джаза в творчестве зарубежных композиторов.

Методические рекомендации по самостоятельной работе с литературными источниками для подготовки к семинарским занятиям, зачету и экзамену по дисциплине.

Конспектирование

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания.

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса.

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может привести к недоразумению.

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.

Работа с текстом

Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, справочной, художественной, ценнейшее орудие умственного труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить противоречия.

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой фактический или иллюстративный материал.

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, записные книжки, данные эксперимента).

Приводим несколько советов по работе с текстом.

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами.
2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать искажений текста.
3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора.
4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в частности, на страницу книги.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Word, Excel, Power Point;
- Adobe Photoshop;
- Adobe Premiere;
- Power DVD;
- Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением.

Для самостоятельной работы студентов могут быть использованы аудитории учебного корпуса №1, №2, читальный зал.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: Кандидат педагогических наук, профессор кафедры музыкального образования ФИС МГИК Карташева З.Б.

Программа одобрена на заседании кафедры музыкального образования от 15 сентября 2021 г., протокол №2.